

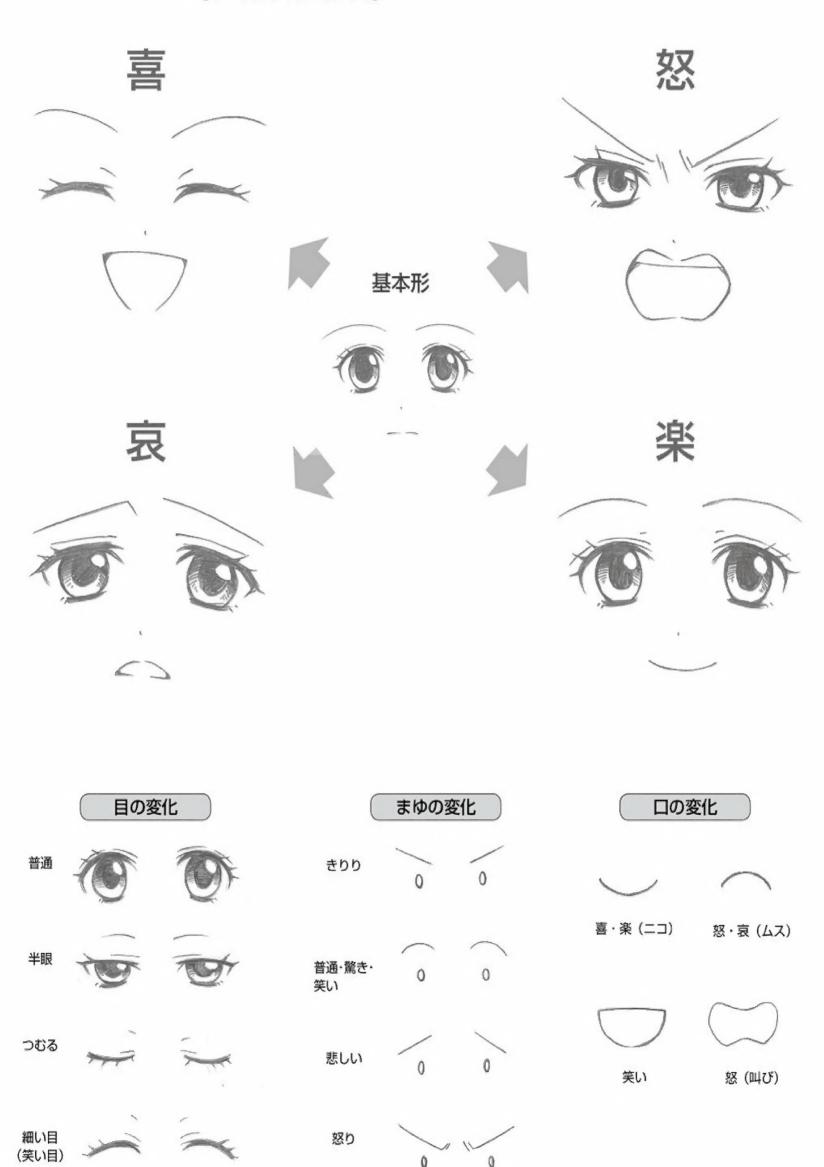

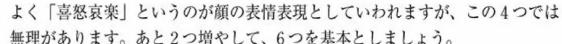

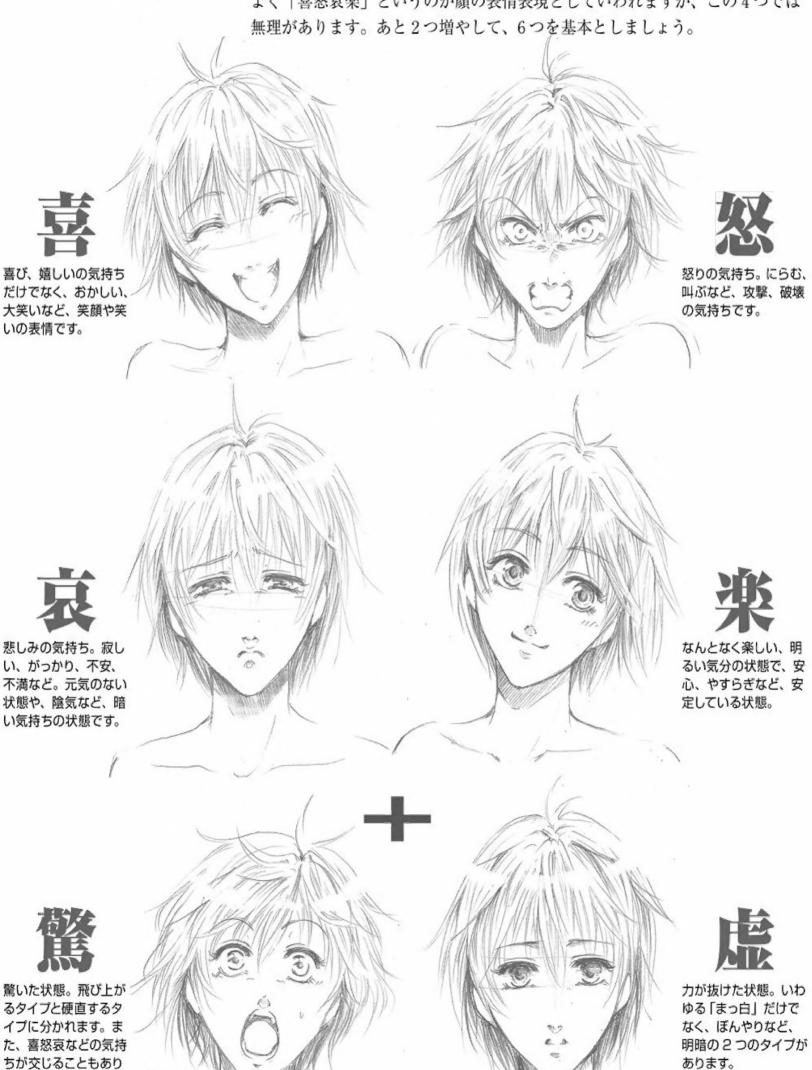
福笑いで4つの顔は簡単に描ける

(喜怒哀楽)

キャラの気持ちは6つの顔が基本 従来の「喜怒哀楽」に「驚」と「虚」を加えよう

ます。

3

同じ「笑い」の表情でも、感情は異なる

基本の6つの表情はあくまで「基本」です。組み合わせることで、 キャラの複雑な思いを乗せて、さまざまな笑いに変化します。

他意のある笑い (悪意・攻撃)

自嘲的な笑い (照れ笑い・苦笑いなど)

▶「攻撃的な笑い」をグレードアップ…キャラに深みを与えよう

顔の中身パーツで表情はつくれます。 それに、頭部や首の傾きを加えるこ とで、複雑な感情や性格を反映する ことができます。

「ざまあごらん」…アゴを引き、 見すえる効果でいじわるさが演出 されます。

アゴを上げると、より「見下す」 感が上がり、キャラの「傲慢さ」 が出てきます。

出てきます。

表情(顔の中身)だけでなく、 頭部や首の傾きが「感情表現」には必要

アゴを上げたまま高笑い。傲慢さ、意地 悪さは、瞳を小さめにする、まゆ毛をひ そめる、口の端をひねるようにあけるな ど、バーツーつひとつに気を使ったてい ねいな作画も基盤です。

全身を使って豊かな感情表現をしよう!

キャラはカラダも使って気持ちを訴える

感情表現の隠れた決め手はこの2つ

上向きぎみは「ちょっとアオリ」の顔。うつむきぎみは「ちょっとフカン」の顔です。 気持ちの陰と陽、明暗、元気がある、元気がないなど、微妙で多岐にわたるキャラの 気持ちは、顔の中身だけでなく顔の向きや体全体の姿勢に現れます。

ちょっと上向き…「陽」 元気、陽気、明るさなどが現れます。

不安、陰気、暗さなどが現れます。笑顔でも「ちょっと 上向き」の顔に比べて陰りが漂います。

顔の傾きを意識して描こう! キャラの演技の幅が大きく広がり、訴える力が倍増します 普通の姿勢、顔をまっすぐにした笑顔 顔をちょっぴり上向きにした笑顔 顔をちょっぴり下向きにした笑顔 頭頂部はぎりぎり 見えるか見えない 髪の毛エリ 髪の毛エリア かぐらい。 アは多くな 髪の毛の ります。 生えぎわ 髪の毛エリアは ほぼ直線 普通の向きの時 です よりも少なくな ります。 下向きは、キャラの 上向きタイプは体ごと気 フカンと混同しやす 持ちアオリでバランスを いので気をつけまし 見ながら描きます。 フカンは頭頂部が はっきり見えます。 体ごとナナメになって るところを、上から見

たのが私です。うつむ いてないですよ。

もくじ

福笑いで 4 つの顔は簡単に描ける 2 キャラの気持ちは 6 つの顔が基本 3 同じ「笑い」の表情でも、感情は異なる 4 全身を使って豊かな感情表現をしよう! 5 感情表現の隠れた決め手はこの 2 つ 6

はじめに 10

用紙サイズが同じ場合、表情をよりはっきり見せたい時は、 ニーショットが効果的。

第1章 キャラの気分を表す基本を描こう 11

描く前に「どーする気?」12

- ・問いかける表情いろいろ 12
- ・問いかけるポーズいろいろ 14

気分を描く基本は、頭部と首と肩 16

- ・正面側からとらえる傾き 16
- ・背中側からとらえる傾き 20

喜怒哀楽 + 驚虚の表現 22

- ・「喜」を描く 22
- ・「怒」を描く 24
- ・「哀」を描く 26
- ・「楽」を描く 28
- ・「驚」を描く 30
- ・「虚」を描く 34

気分の明暗表現 36

気分の動静表現 40

- ・気が気じゃない気分 42
- ・イライラ気分 44
- ・酒気を帯びる…酔いの喜怒哀楽 46

気分を語る「目」を学ぼう 48

- ・1. アングルによる目の形の変化 50
- ・2. 瞳の動き 52
- ·3. まぶたの動き 54
- ・4. 目をキャラデザに生かそう 60

気分を演出する光とカゲの効果 62

- ・画面で見る光とカゲ 62
- ・代表的なカゲ表現 63
- ・喜怒哀楽 + 驚虚の光とカゲの表現 66
- ・光とカゲの応用実践例 68

第2章 キャラの気質を描き分けよう 71

陽気と陰気 72

- ・全体印象の違い 72
- ・陽気なキャラ 74
- ・陰気なキャラ 82
- ・陽気・若さ・元気さの決め手は姿勢 84

強気と弱気 86

- ・全体印象の違い 86
- ・強気なキャラ 90
- ・弱気なキャラ 94

気が大きい・気が小さい 96

- ・全体印象の違い 96
- ・対照的な二人いろいろ 97
- ・真剣な顔とゆる顔 98

短気と気長 102

- ・全体印象の違い 102
- 気の長短は、顔も長短を反映させよう 104

元気と病気 106

・全体印象の違い 106

☆森田和明直伝☆ 元気シルエット うつむき顔とアオリ顔を描くポイント 110

- ・元気キャラのヘアスタイル 112
- ・病んでるキャラ 116
- ・狂気の表情 118

愛されキャラと憎まれキャラ 120

- ・全体印象の違い 120
- ・愛され役キャラ 121
- ・憎まれ役キャラ 122

気は十色…くせのあるキャラたち 124

第3章 人間関係における キャラの気づかいを表現しよう 133

よくある人間関係の気持ち 134

- ・気が合う・合わない 134
- ・気心が知れる・知れない 136
- ・気が置けない・置ける 137
- ・気を許す・許さない 138
- · 気まずい 139
- ・気が引ける 140
- ・怖じ気づく 142
- ・気後れする・しない 144
- ・悪気がある・ない 146

異性が気になる揺れる気持ち 148

- ・気になる人がいる 148
- ・気を引くアプローチのいろいろ 152

☆森田和明特別寄稿

気があるまなざし:見つめる瞳 156

・色仕掛け 158

恋の気持ちを描く 162

- ・恋してる 恋する瞳 162
- ・切ない気持ち 168
- ・揺れる思い 178
- ・やっぱり好き ... 184
- ・大好き… 188

あとがき 189

作家紹介 190

はじめに

キャラは心を持っています。

マンガ作品でも、イラストでも、笑顔や怒り、驚きや悲しみなど、描かれるキャラの何らかの「気持ち」がテーマになっています。

キャラを描いている時というのは、実は「キャラの気持ち」を描いているのです。

顔(表情)だけでも気持ちは伝わります。でも、そこに首をかしげたり、ちょっと前のめりになるなどのカラダの演技を加えることで、キャラが持つ読者へのアピール度はもっと大きくなります。存在感が大きくなる、アピールパワーが上がる…ほんのちょっとの「カラダの演技」で、普通のキャラは「生き生きした」輝くキャラへと大きく変わるのです。

1章で、まずキャラの状態(嬉しい、哀しいなど)、表情とカラダの演技の 基本を学びましょう。

次に、2章ではキャラの性格(怒りっぽい、陽気、明るいなど)。立ち方や 衣装で、一目でどんな気質のキャラかがわかるための描き方を学びます。 そして3章は人間関係。 マンガ作品のワンシーンや、イラストでもテー マになる、気楽な関係、気が重い関係、恋心など、「キャラ達の演技」を学 びます。

いわゆる「喜怒哀楽」、そして、ただの「喜怒哀楽」ではおさまりきらない複雑ないろいるな思いや気持ちの演技ができるキャラは、実は役者として「超一流」といえます。 生き生きしたキャラというのは、輝いているのです。

本書で、細やかな心の動きや気持ちを自在に描くためのテク ニックや、ヒントをつかんでください。

あなたのキャラはより一層、魅力的に輝くキャラになる可能 性を秘めているのです。

1 第 1 章 キャラの気分を 表す基本を描こう

描く前に「どーする気?」

同じひと言でも、問いかけるキャラの性格や気持ちで表情やポーズは変わります。

問いかける表情いろいろ

表情や姿勢にキャラの気持ちや性格、状況や関係が現れます。

にっこりしながら、マジで心配。半分あきれています(本人もどうしたらいいかわからない)。

セリフがなくても、表情とフキダシの形だけで多様な心理状態が表現されます。

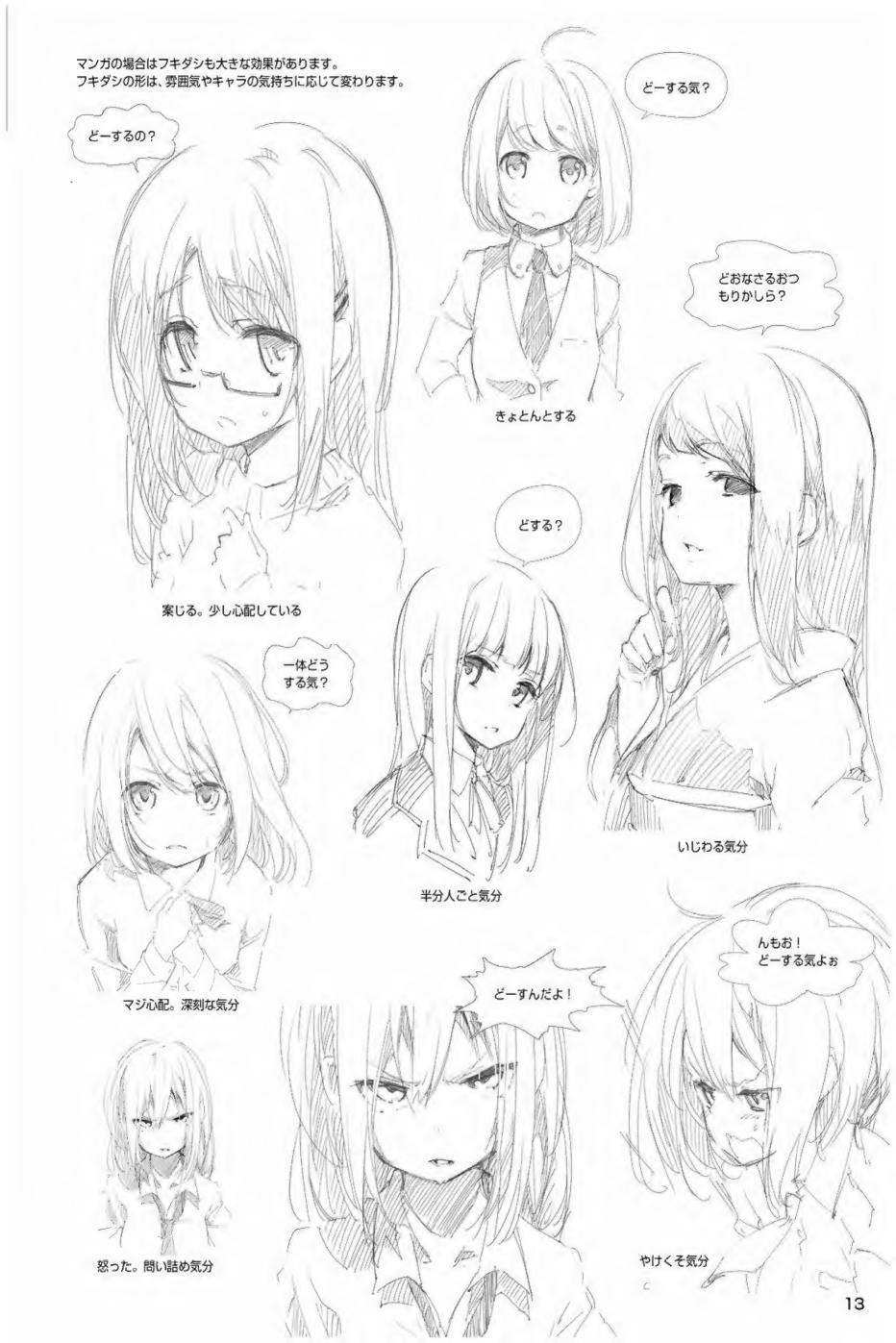

冷たい表情。冷淡

無関心

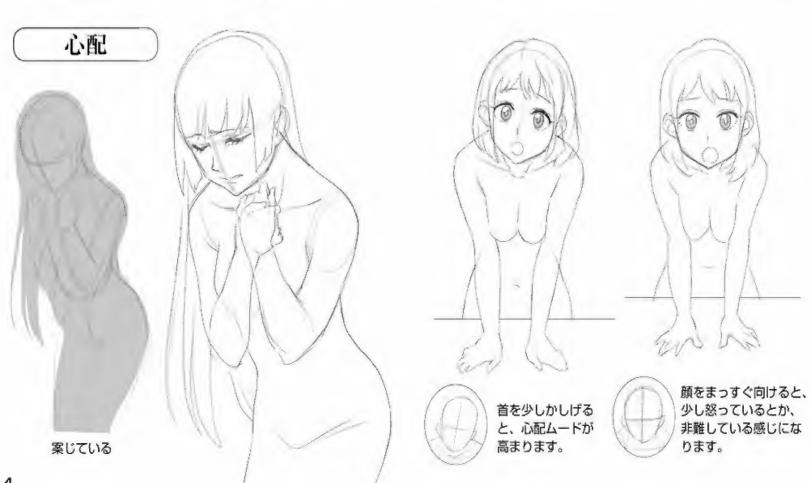
問いかけるポーズいろいろ

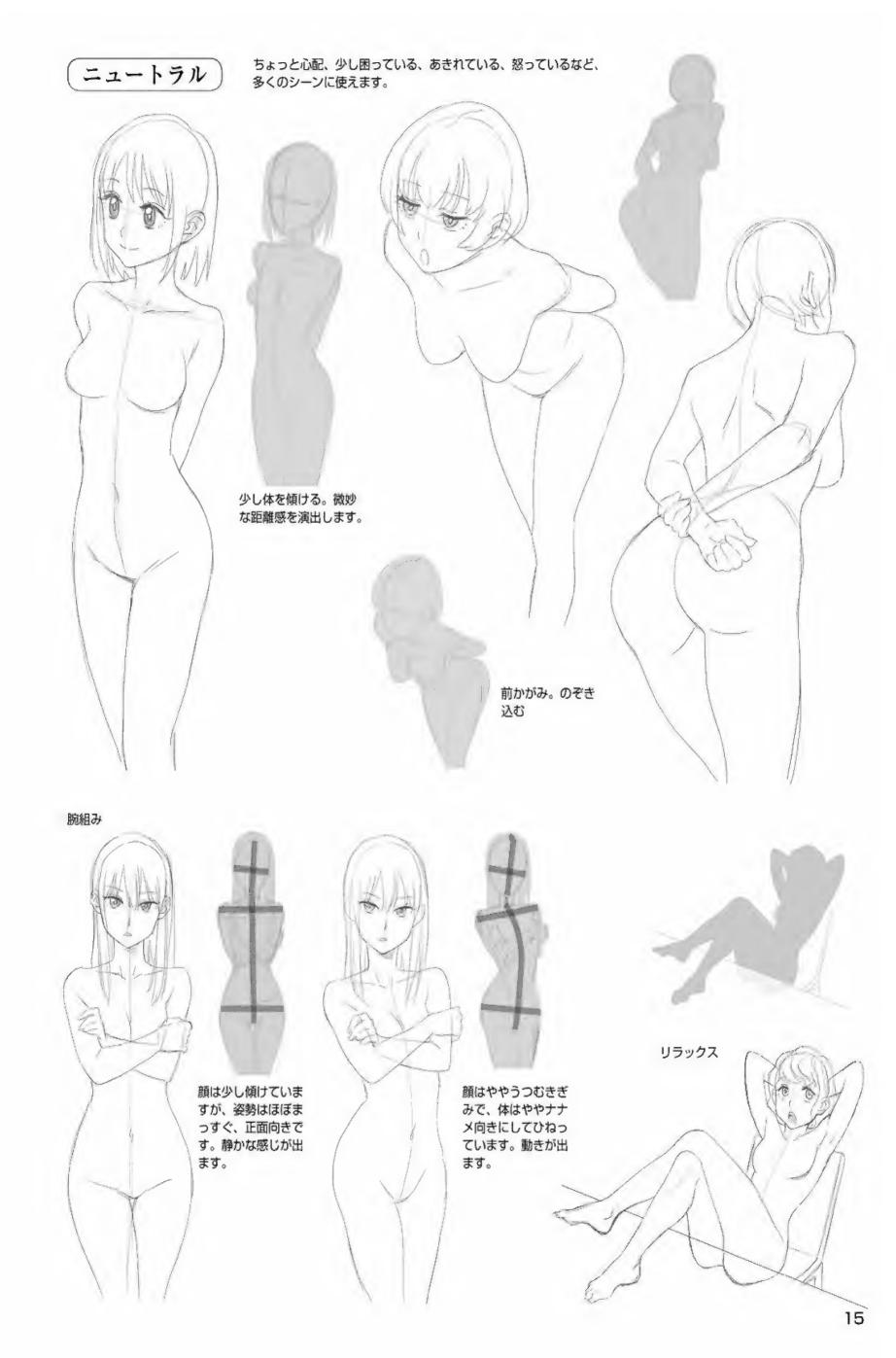
攻撃 (非難)

あきれている 怒っている

キャラの性格や気持ち、人間関係は問いかけのポーズにも反映されるので、顔のわからないシルエットでもその状態や気持ちがわかります。姿勢と腕のポーズを決めましょう。

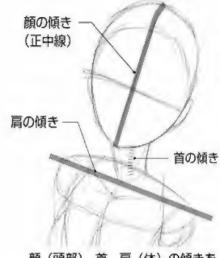

気分を描く基本は、頭部と首と肩

正面側からとらえる傾き 胸鎖乳突筋 (きょうさにゅう とつきん) 僧帽筋(そうぼうきん) 鎖骨(さこつ)

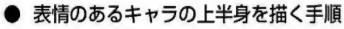
キャラの気持ちは顔の表情だけに出るものではありません。首の傾きや肩も、その時の気分で変わるのです。だから、顔だけでなく頭部・首・肩(上半身)をセットとして描きましょう。

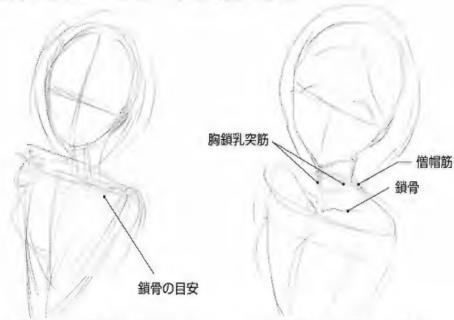
首の傾き

顔(頭部)、首、肩(体)の傾きを とらえよう

頭部、首、肩の傾きを とらえよう

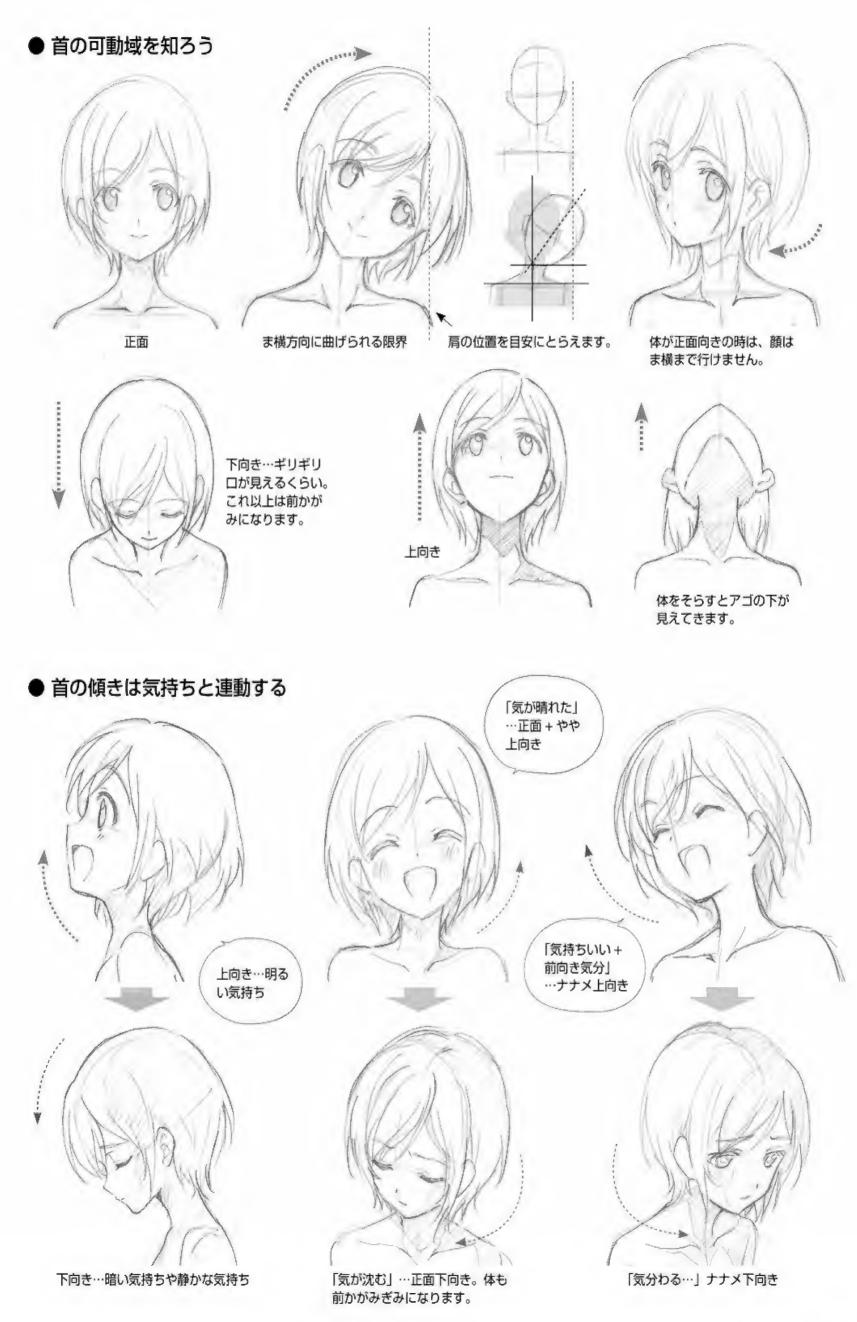

1.全体のイメージを模式図的にラフに描きます。胴体に厚みをつけましょう。

2. 形を整えながら描き込みます。

3. ほぼ完成です。

肩の動き / 肩と頭部で伝える気持ち

肩の上下の動きやふり向く動作などは感情表現を豊かにするテクニックです。肩を上げる動きは、実は現実には驚くほど少ないですが、 絵の世界では大きな効果があります。

● 肩の上下運動

喜びの度合いやムードが変わります。

普通に嬉しい

肩と首の関係

首をかしげる。嬉しい気持 ちがアピールされます。

肩を上げると、もっと 嬉しい感じが出ます。

● 首肩の動きに加えて、体を傾けてみよう

ちょっと前かがみ になる場合

体を傾けるとさらに動きが出ます。 いろいろな喜びの気持ちを アピールしましょう。

少し前かがみぎみ のまま、ナナメに 傾ける場合

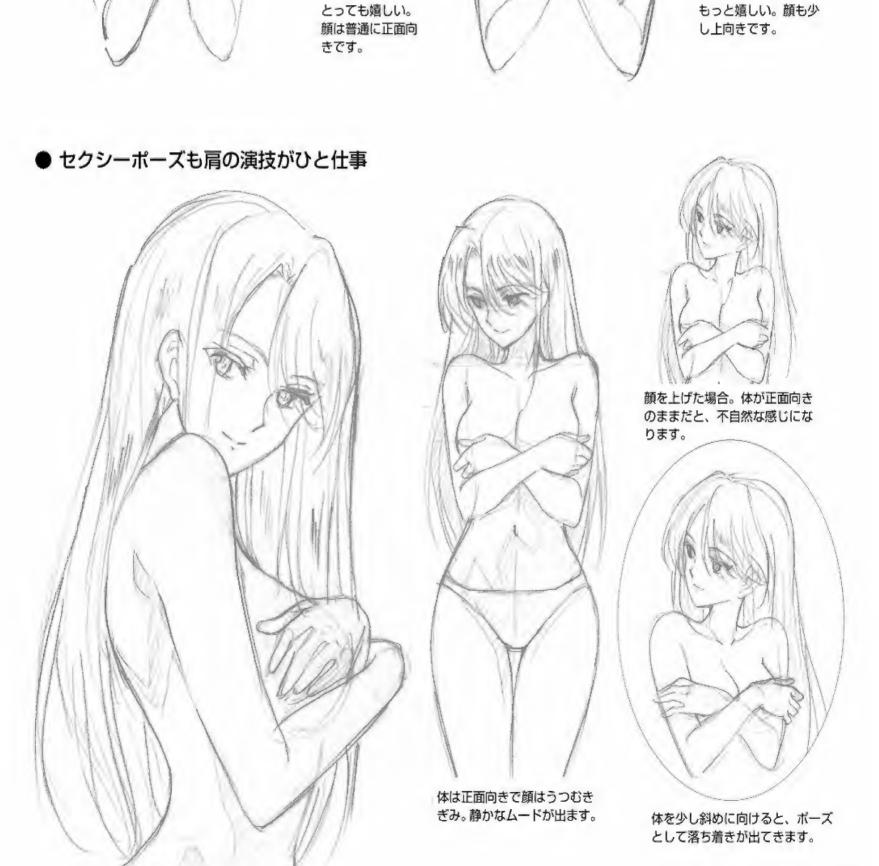
肩を上げて体を ナナメに。顔も 傾ける場合

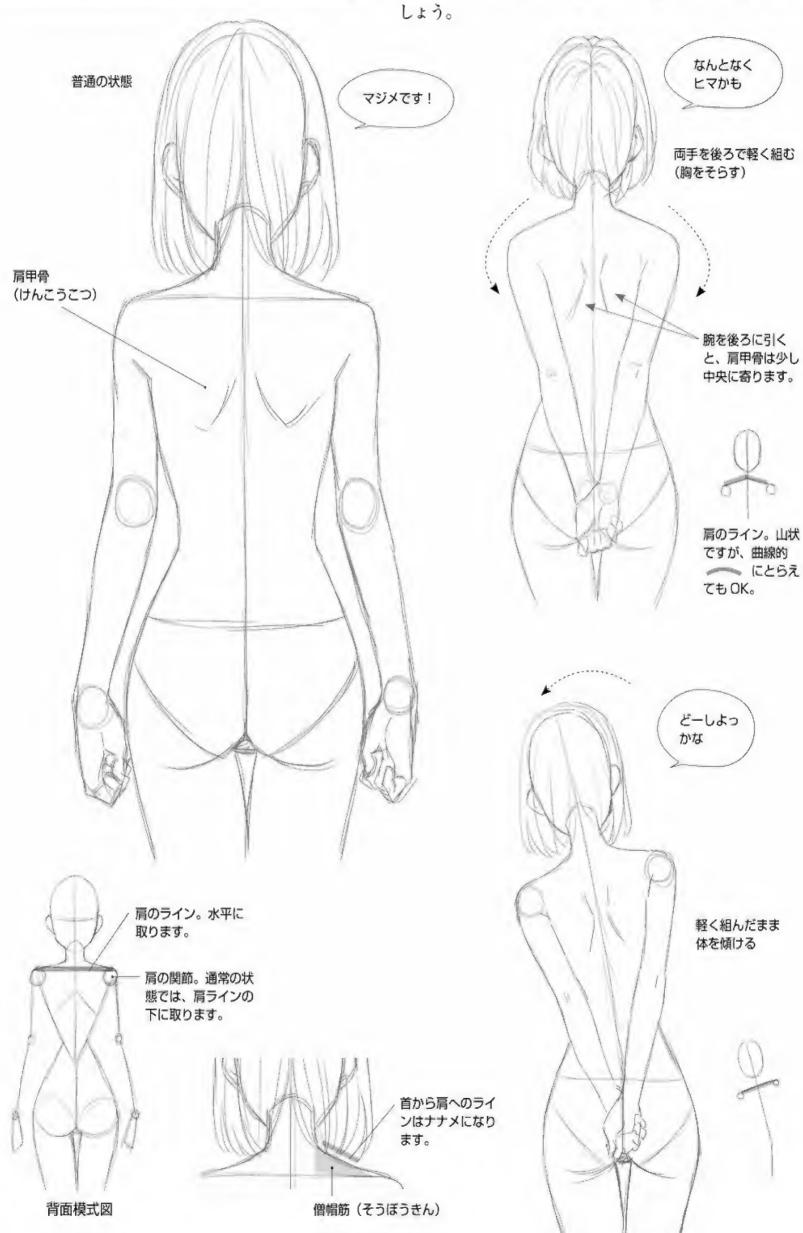
片側の肩を大きく 上げ、アゴを上げ ぎみにして、大き く顔を傾ける場合

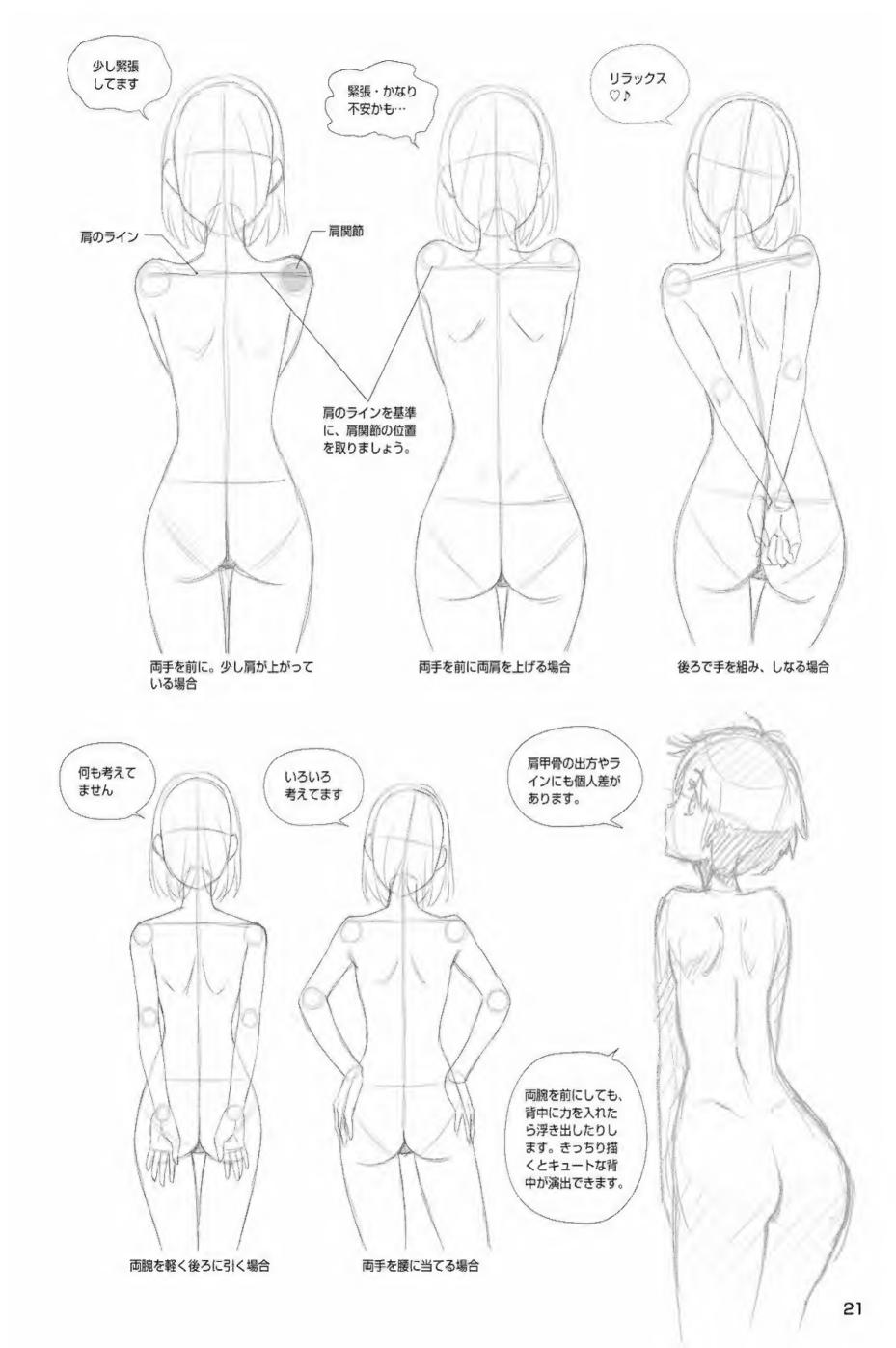

背中側からとらえる傾き

顔が見えない分、背中全面で語ります。肩のシルエットの 変化に気をつけながら、頭部や体の傾きをとらえて描きま しょう。

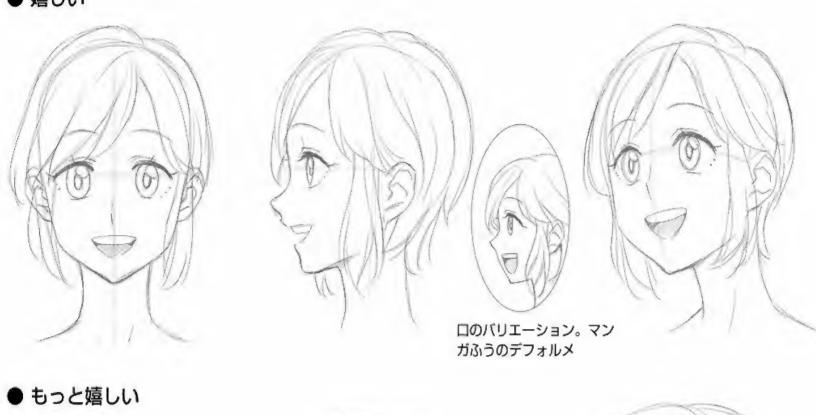
喜怒哀楽+驚虚の表現

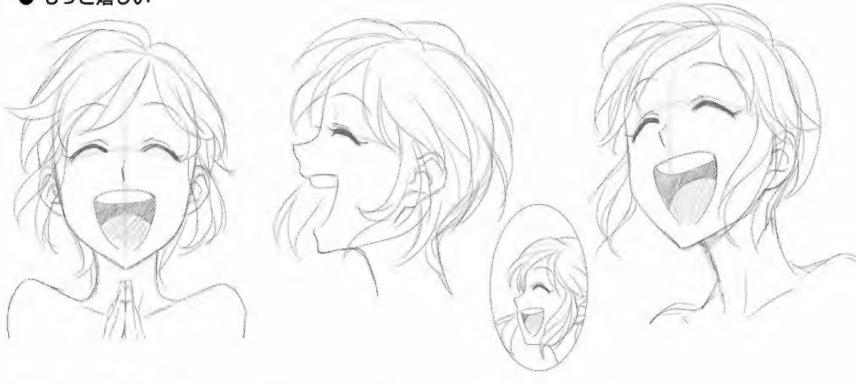
6つの基本感情の度合いと変化を見て みましょう。

「喜」を描く

笑顔です。「顔をほころばす」という言葉のように、緊張が解けて ゆるんだ状態。明るい気分や元気が反映されるのが基本です。

● 嬉しい

● いろいろな「喜」

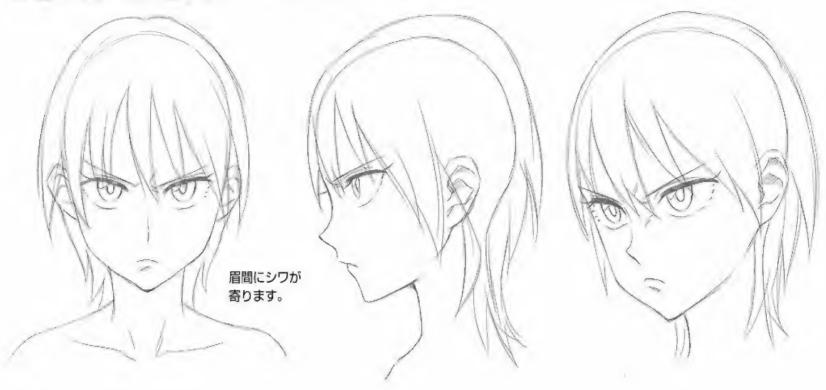

「怒」を描く

怒り顔には、感情を抑える→爆発の2段階があります。目とまゆ毛はつり上げます。口は「へ」の字型や、食いしばる、歯をむき出す、大きく開けるなど、状態に応じて描き分けます。

● 怒ってる・ムッとする …うつむきぎみです。

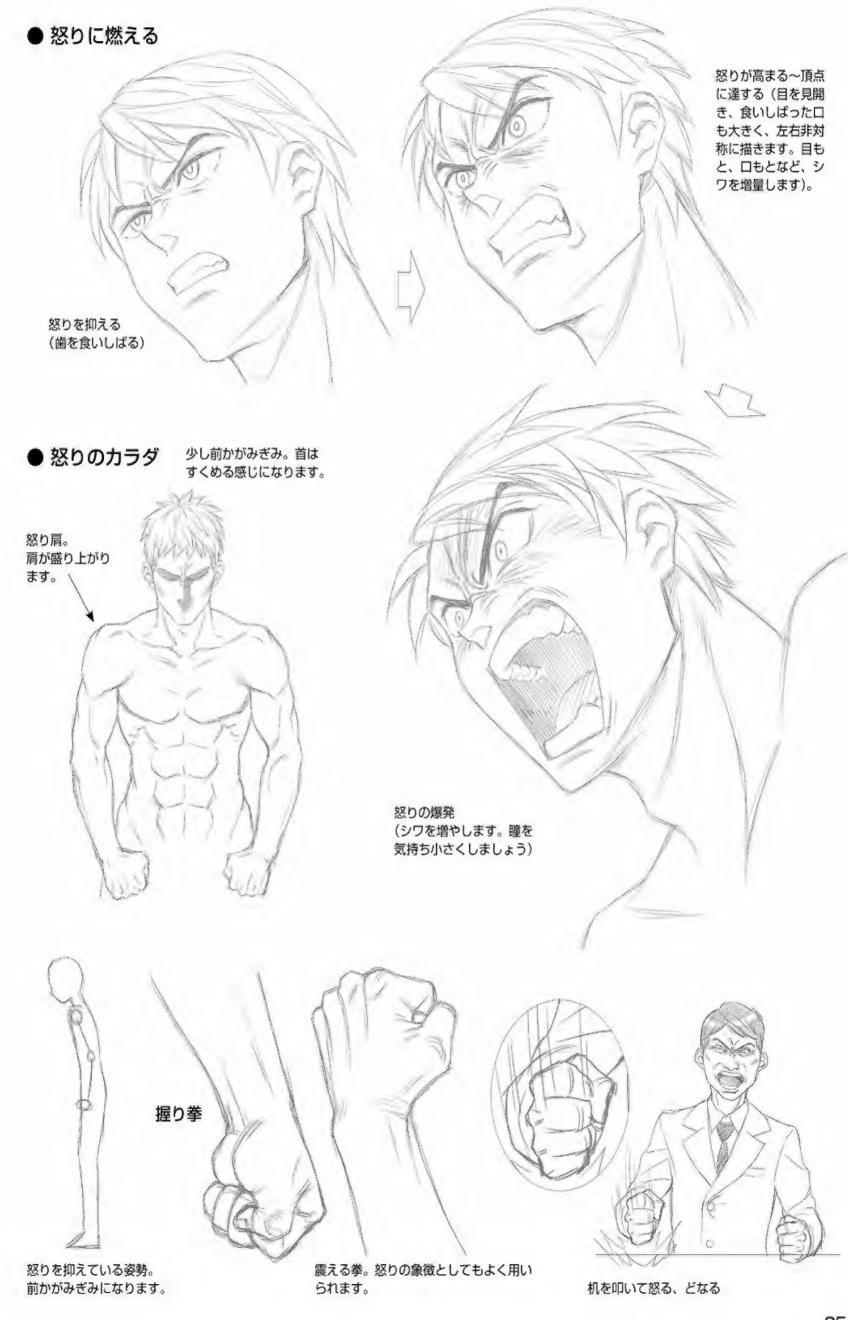

● 怒った!

● 怖い怒り…マジ怒ってる

「哀」を描く

悲しい、苦しい、困った、迷い、未練、ウツなど、暗い気持ちや負の感情のほとんど全てが「哀」に含まれます。困った表情や苦しい表情で、まゆ毛をひそめると「哀」の顔になります。

● 哀しい

● とても哀しい

● もっと哀しい

苦痛の表情です。目を強くつむります。 口は「へ」の字や「一」文字。

思い悩む。深刻度を増して表現した い時は横顔が効果的です。

途方に暮れる

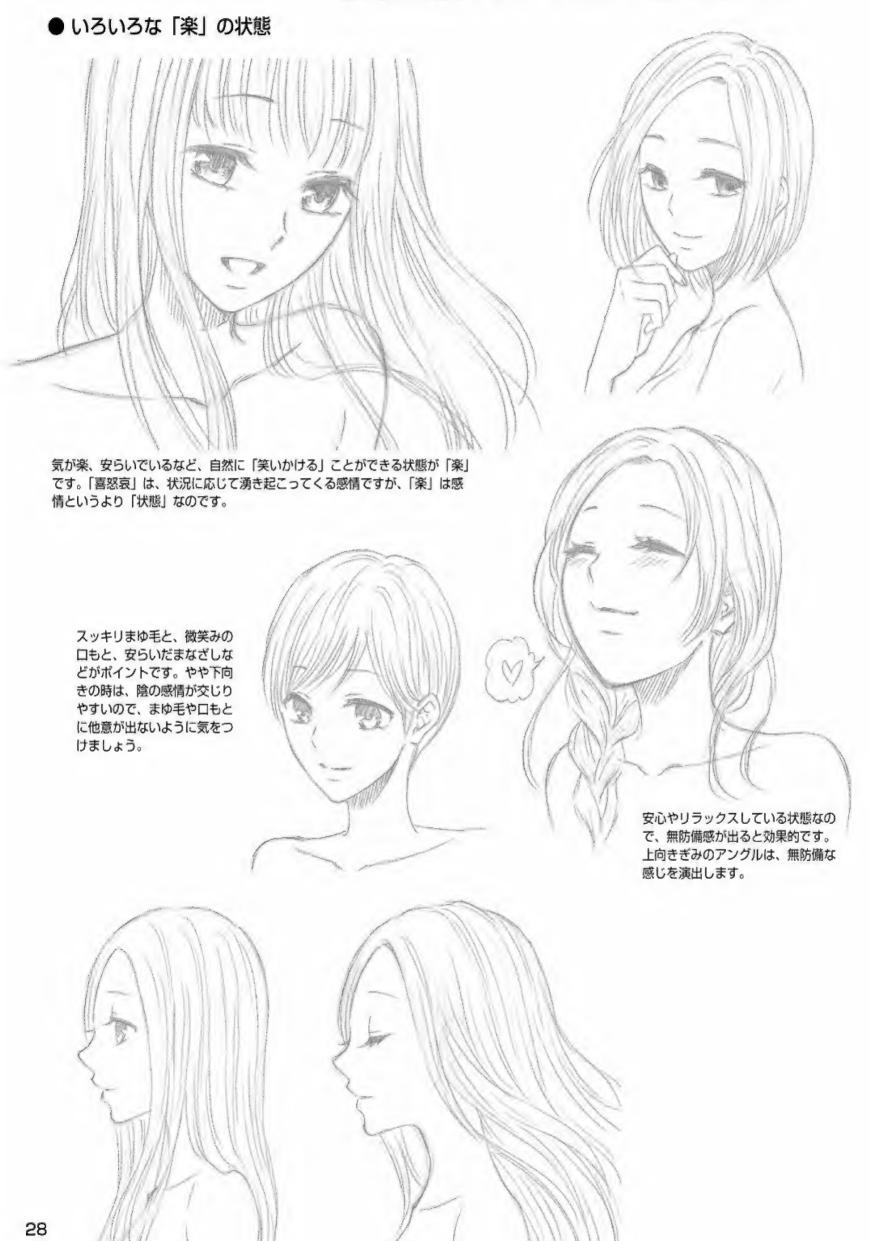
● カラダで哀しい…泣く

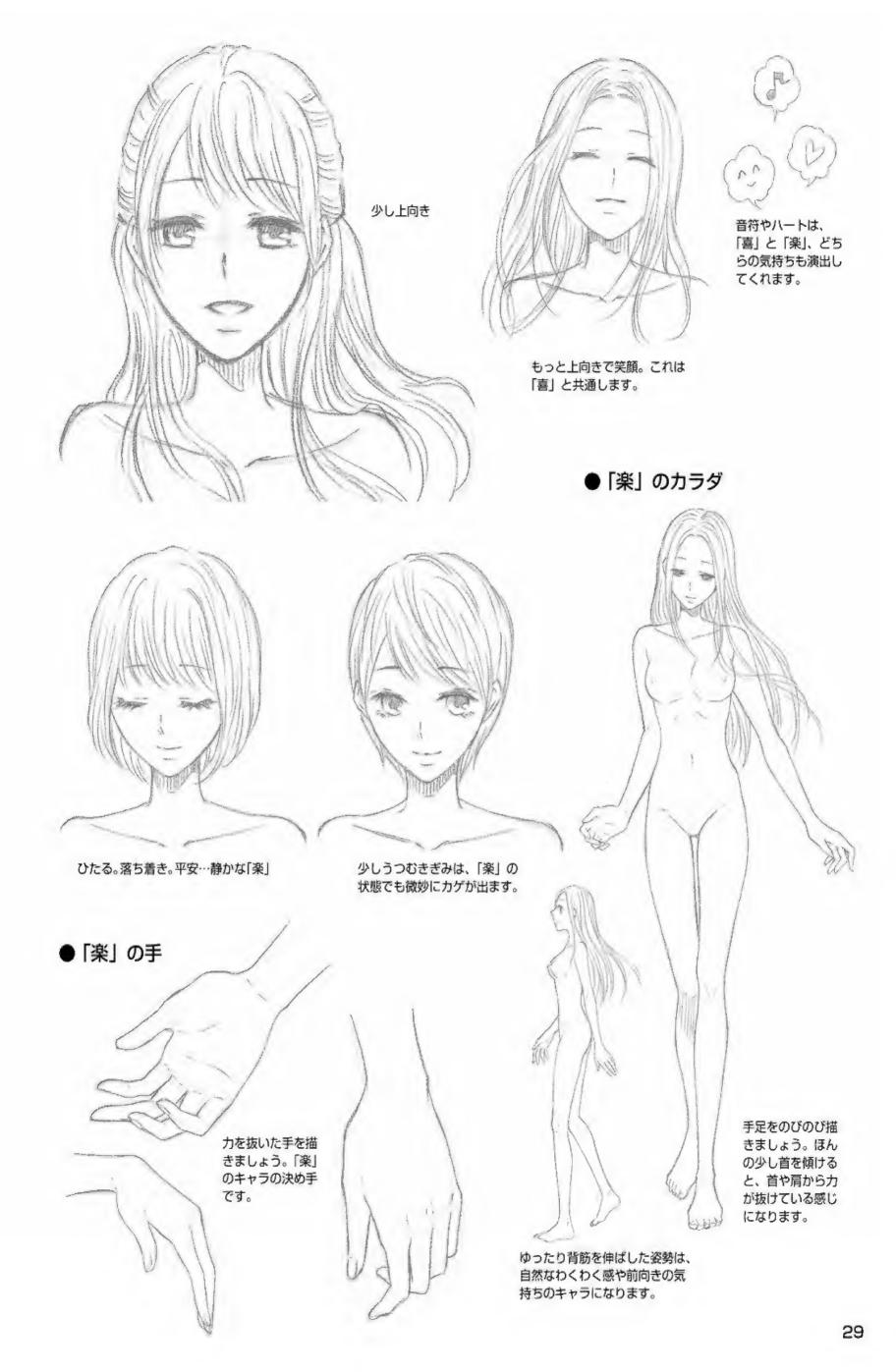

「楽」を描く

前向きの気持ち (精神状態)。希望、元気、明るさなど。「喜んでいる」 のとは違うので、「喜」とは異なります。気持ちが明るい状態なので、 髪の毛などに動きを出して、キャラにリズム感を与えましょう。

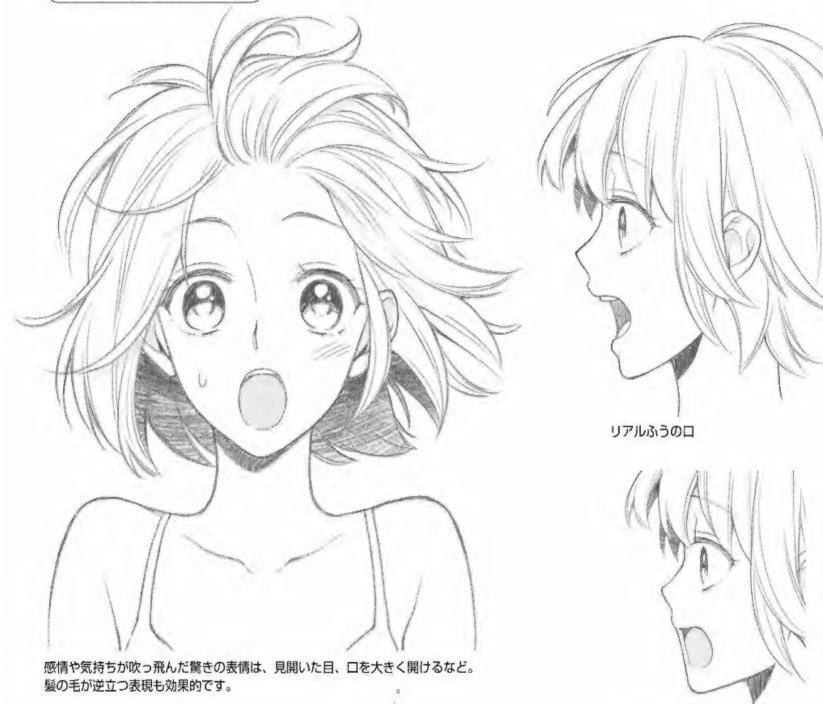

「驚」を描く

「驚き」には感情が吹っ飛んだ、反射に近いものと、感情が交じったものが あります。不意をくらった時に見せる表情がそのキャラの素の顔」ともいわれ、 性格的にもキャラの本質や、本人が意識していない本音が出たりします。

反射に近い「驚き」

驚きは「跳び上がる」よう な感覚、反応です。髪の毛 や肩が「逆立つ」表現もよ く用いられます。

● 瞳の描き方で、目を丸くした感じを出そう

普通の瞳

ちょっと驚いた瞳

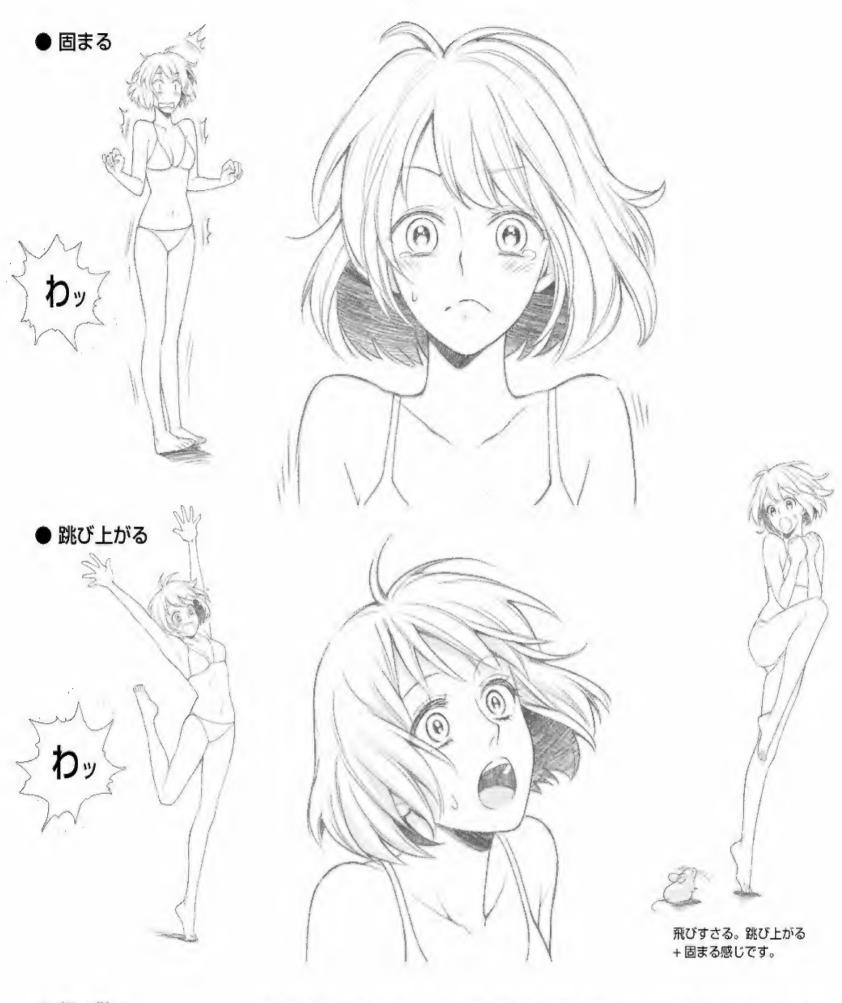
かなり驚いた瞳

白い部分を多くして、黒 い部分を小さくします。 驚くと瞳孔が収縮するの を、実感としては自覚は なくても感じていて、伝 わるのかもしれません。

デフォルメの口

ギャグなどで多い「目が飛び出す」表現。 実際に目が飛び出すことはないのに、 「そんな気」がします。

感情が交じった「驚き」

髪の毛の動きで、驚きの大きさやショック度を演出することができます。 まゆ毛と口に注目しましょう。

喜び + あきれ交じり

あきれ交じり

不安交じり

手の動作がともなう「驚き」

ちょっとびっくり。…好奇心、あきれるなど

● 驚きの度合いで髪の毛のボリュームは変わる

ちょっとびっくり …普段と同じ髪の 毛のボリューム

」かなりびっくり …髪の毛のボリュ ームが少し大きく なります。

すごくびっくり …髪の毛のボリュ ームを大きくとっ て、動きを大きく 出します。

驚きが大きくなるほど、髪の毛の動きも大きくし、 目の描き方も変えましょう。

「虚」を描く

暗い虚…「哀」の末期

いわゆる「放心状態」や「無表情」です。放心状態は陰陽2タイプあります。 陰:暗いタイプ…虚無、絶望、極度の疲労、超ショック、まっ白タイプ

陽:明るいタイプ…ぼんやり、ぼー、ほわ~、の~~~んびりタイプ

絶望や死にそうなほどのショックを受 けた状態。気力は萎えきり、力もなく、 立っているのもいや。「悲しみ」や「疲 れ」の究極状態をイメージして描きま

肩の力も抜けています。両肩の角度を気持ち不自然にするくらいでも OK です。

目の玉(瞳)を描かない「白目」表現は、暗いタイプの「虚」表現の代表です。

脱力状態の姿勢

寄りかかっていま す。気力の喪失が 演出されます。

暗い虚の延長で、「疲れきって無表情」というケースが多いようです。疲れている、気力ナシ、 がっかり、絶望などの状態で、あからさまな感情が出ないように描く必要があります。何も 見えていない瞳、まゆ毛と口を、直線的に描くのがコツです。なお、設定そのものがニュー トラルに「無表情」というキャラも多くなっています。

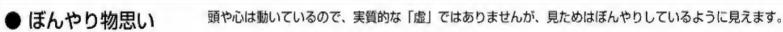

明るい虚…「楽」の究極

起き顔にも見える表情になります。

ぼーっとする・ぼんやりする…何も考えていない状態です。ゆったりまゆ毛 + 小さく口を 開けるなど、力の抜けた、リラックス状態の作画を心がけましょう。

気分の明暗表現

気分が良くなる・悪くなる、気が軽い・気が重いなど、 気分の明暗(陰と陽)を描き分けましょう。これはキャラデザインの基礎になります。

明るい気分と暗い気分を描き分ける

表情変化の作画ポイントを対比で見てみましょう。

どちらかでもないはずの表情にも、明るさ寄りか、暗い感じかが現れがちです。口を描く時、直線、長さ、曲線の傾きを変えるなど、いろいろためしてみましょう。

瞳は上向きで、まゆ毛はゆるやかなカーブ。 口もとは笑み口など(口角 / こうかく。口の両端を上げる)

瞳は下向きで、まゆ毛も下に反りぎみ。 口はへの字口や四角っぽいものなど。

気分が良くなる

気が上向きになるので、顔も姿勢も上向きになります。

気分が悪くなる

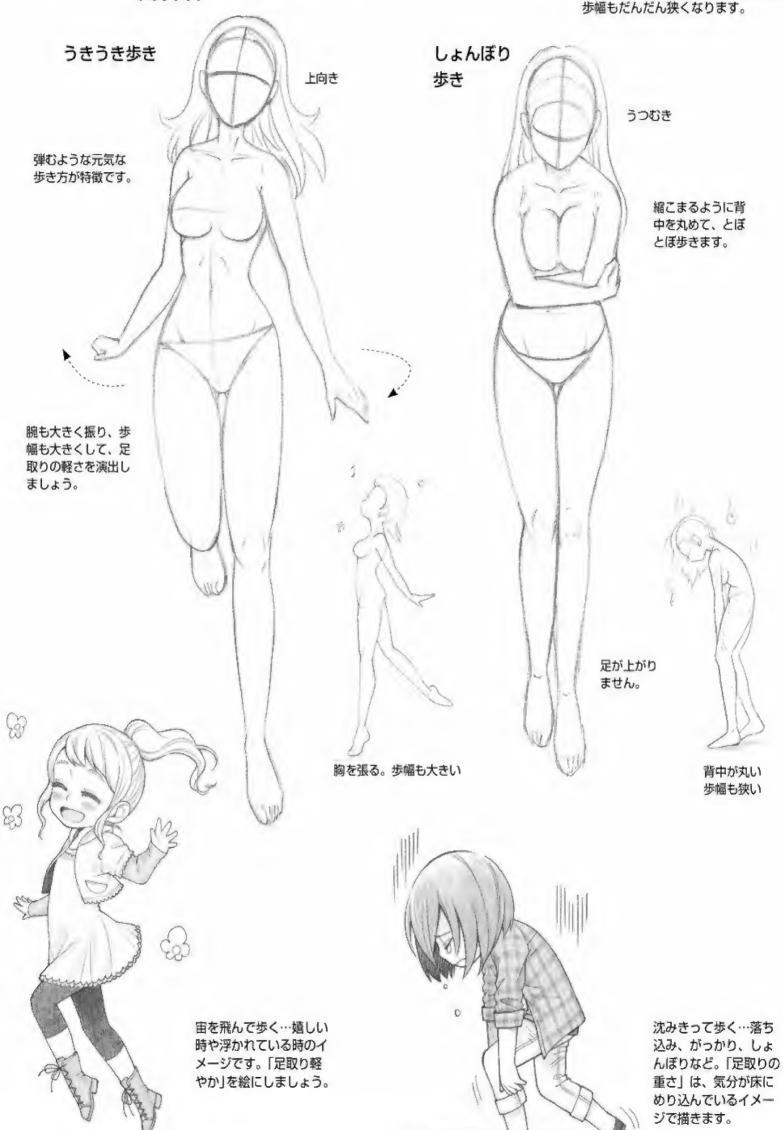
気持ちも下降するので、顔も姿勢も下向きになります。

気楽 (明) と気重 (暗) を描き分ける

● 気楽(きらく) 気が軽い状態です。特に心配ごとがない明るい気持ちなので、背スジが伸びていて、動きがあります。

明るい気分の「気楽」と、暗い気分の「気重」では、姿勢も動きも大きく違います。

● **気重(きおも)** 気が重い状態です。何か心配ごとを抱えていて、気分も暗い。姿勢は前かがみになり、ほんとは動きたくないので歩幅もだんだん狭くなります。

気軽・気楽…いろいろな笑顔

明るい気分、楽しい気分、気分がいい、陽気、気持ちいいなど。 笑 顔のバリエーションは 瞳のつむり方や口の開け方で喜びの度合いを 変えます。ほっとゆるんだ状態なので、まゆ毛をゆったりした曲線 で描くことが、明るい笑顔に共通した重要なポイントです(まゆ毛 をひそめることで、複雑な心境や哀しい笑顔などになります)。

気楽にする

38

気が重い…いろいろな暗い気分

目を開けている場合。 目は開けていても、見すえているのは心の中なので、 何も見えていないつもりで瞳を描き込みましょう。

暗い気分。気が滅入る、気分が悪い、気が沈む、気を落とすなど。…心の苦しさを紛らわすのに、目線を落としたり、そらします。

目をそらす。半眼ぎみにして瞳も白っぽく描くと、つらい虚脱感や逃避したい気持ちが出ます。

苦しい・つらい・悲しいなど、苦痛や不安の表情。笑顔の「解放」に対して、 気分の暗さや重さは、継続した「緊張」の状態なので、まゆ毛に力が入ります。 ひそめた「困ったまゆ毛」で苦しげな表情になります。うつむきぎみに描き ましょう。

気が重い、気が重くなる。気持ちが内面に入るので、 目をつむります。

目を強くつむる場合。苦しさに耐えきれない、悲しい 思い、つらい思いなど。

気分の動静表現

落ち着かない気分の「動」と心静かな状態の「静」。心配 や怒り、落ち着いた気分などの表情を描きましょう。

A. 落ち着かない気分の「動」: ひそめたまゆ毛 \sim ィラィラ \sim 不満 \sim 心配 \sim

● 気がすまない

「やりかけ」の状態と同じなので、背骨が緊 張しています。くつろげないので、イライラ 状態です。こんな時は、キッと結んだ口もと になります。

B. 心静かな状態の「静」:ゆるんだまゆ毛 ~やれやれ 落ち着き ひと息~

気がすんだ

ずっと気になっていたことが片づいた…緊張がほぐれて、背 骨も体もゆるみます。顔もゆるみます。 満足感、落ち着き、喜びの表情…ゆったりカーブのしなやか

まゆ毛ラインが決め手です。

少し上向き。喜び(口を大きく開けて、 喜び気分いっぱいでも OK)

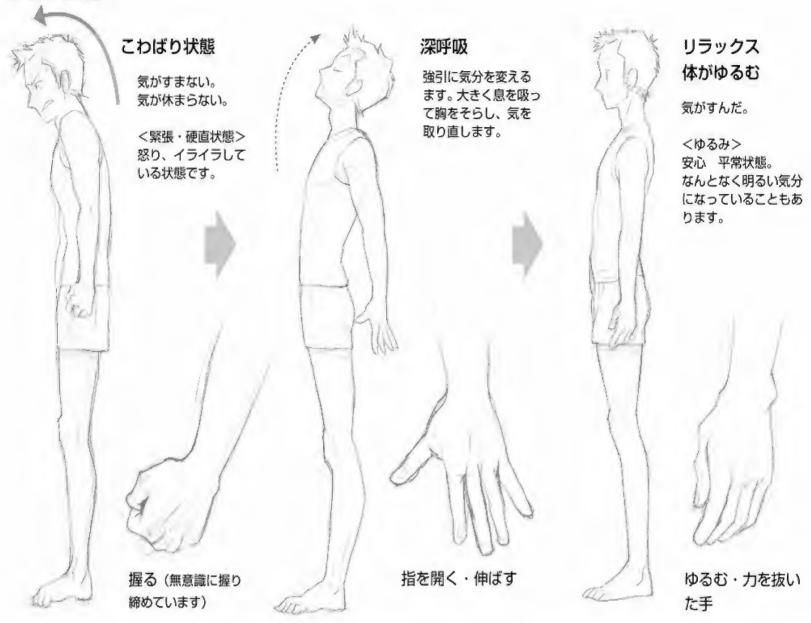

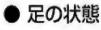
生まれた)

少しうつむいて「安心」をかみ締める。 安心してうなずくニュアンス。静か な達成感にも通じる表情

A. 落ち着かない「動」: 気がすまない 『ロロン B. 心静かな「静」: 気がすんだ

● 体の変化

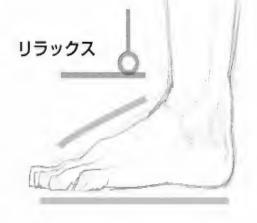

気持ちが上がっているので、前方に 体重がかかっています。

甲の部分から自然に力が抜ける 感じに描きましょう。足の指が 開く感じでも OK です。

ゆっくり息を吐くと、ほぼ まっすぐになります。

実際には指先は浮き ませんが、指先が浮 く感じで描きます。 指は曲線を描くよう に描きましょう。

足の裏全体に 力が分散され ています。

開く感じ

気が気じゃない気分

同じ心配でも、切迫感がある状態です。何かがばれやしないか など、心配と不安の表情はひそめたまゆ毛が決め手です。

イライラ気分

不機嫌の表情です。喜怒哀楽で言えば「怒り」の一つになり ますが、「抑えた怒り」です

● 気が立つ / 気が立ってる

口はキッとつむり、まゆ毛をちょっぴりひそめます。

● 気が荒れる

イライラしてる、いら立ってる…「落ち着かない」状態の最終形です。めっちゃ不機嫌そうな感じ。つり上げたまゆ、目もとのクマや食いしばった口もとなどで「抑えている

目はにらみつけるような三白眼

ほとんど怒っている状態。でも、 爆発させられないので、まゆは 「困ったまゆ毛」、口も歯を食い しばります。

不機嫌

● 殺気立つ ほとんど狂気の状態です。瞳を小さく白目風にしたり、カゲを落としてムードを高めます。

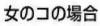

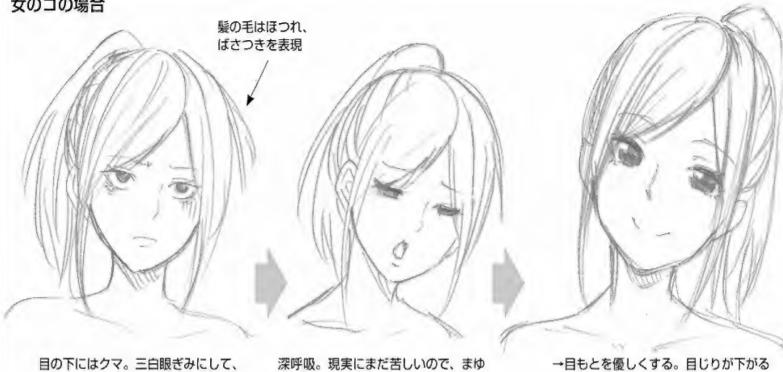
顔の「動」から「静」への変化

● 気が休まらない

● 気を静める

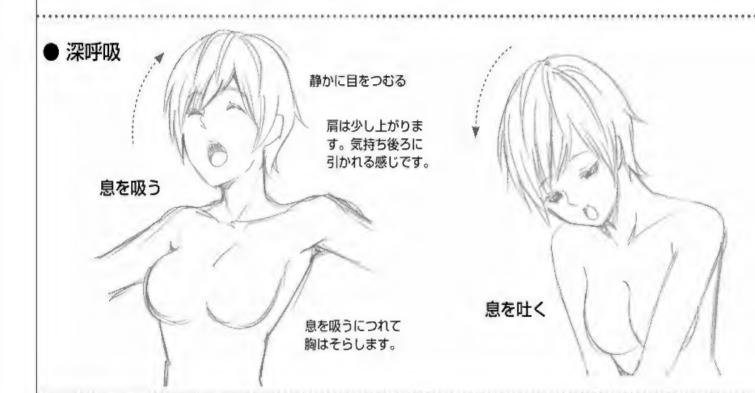
● 気が落ち着く・気が休まる

余裕がない、落ち着かない、追い詰め られている精神状態を演出します。

深呼吸。現実にまだ苦しいので、まゆ 毛はひそめたままにすると、一生懸命 気を静めようとしている感じが出ます。 →目もとを優しくする。目じりが下がる 目つきから力を抜く(抜ける)。口もと もゆるみます (ほんのり笑み口)。

おじさんの場合

目をつり上げる、瞳は小さめ 引き締めた口 (緊張口)

「おちつけ、落ち着け」と自分に言い聞か せる表情。意志の力を無理に行使するので、 苦しい決意の表情になります。

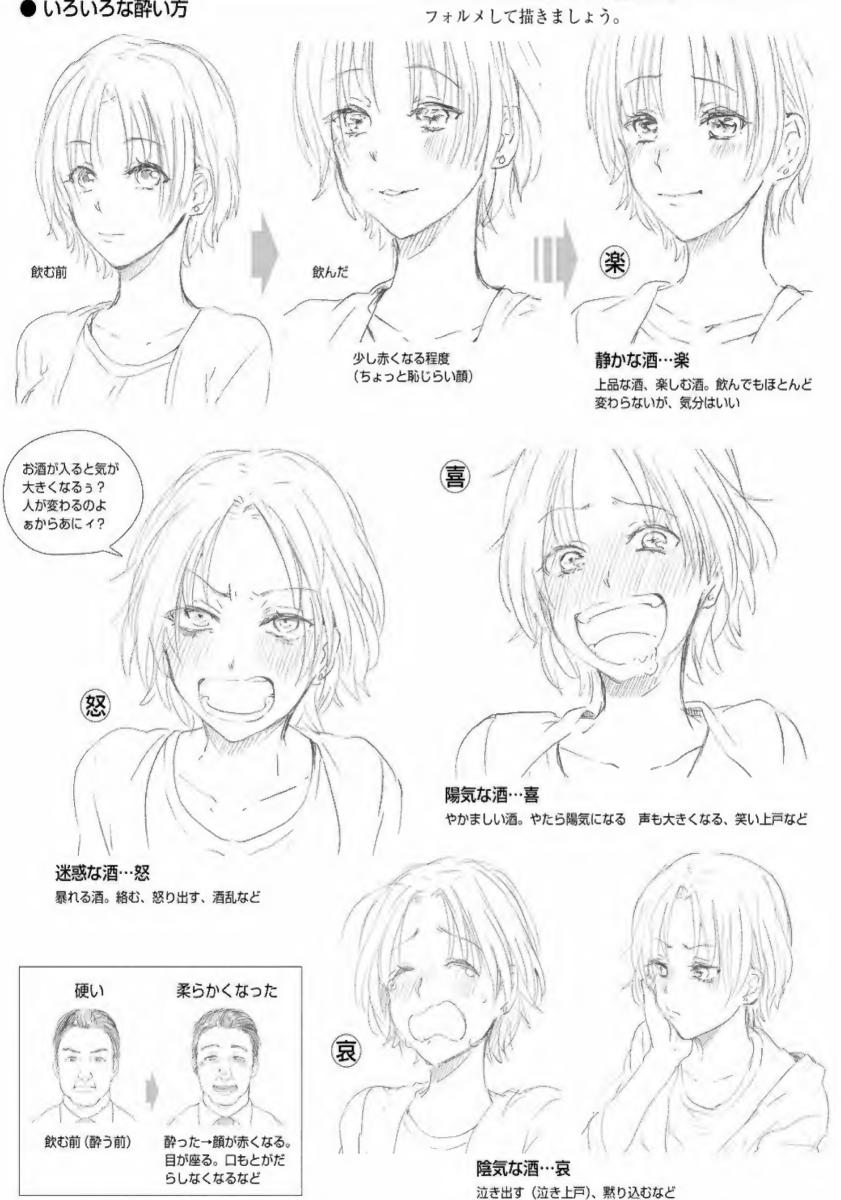
ほっとする…まず第一にまゆ毛が ゆるみ、目もとから力が抜けます。

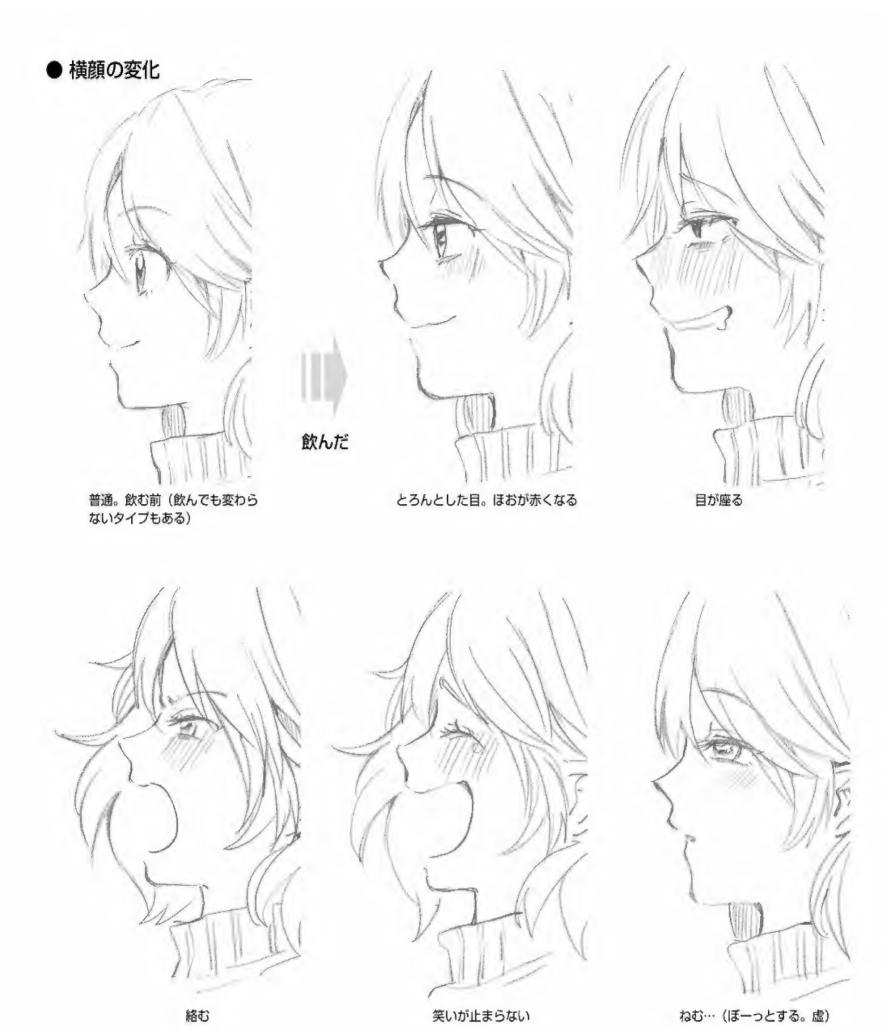
酒気を帯びる …酔いの喜怒哀楽

) いろいろな酔い方

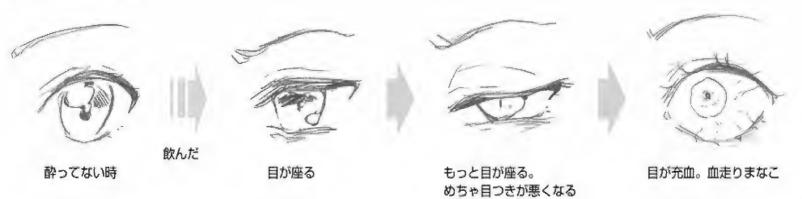
46

お酒を飲むと、多くの場合感情が解放されます。「硬い」 から「柔らかく」なり、多くの場合、静から動へ喜怒哀 楽がさまざまに現れます。瞳に変化をつけたり、口をデ フォルメして描きましょう。

● 目つきの変化

気分を語る「目」を学ぼう

気分は心の動きです。姿勢やしぐさとして体に出るものですが、心の動きは 目にも強く現れます。

アングルによる目の形の変化

顔の向きやアングルで、顔型やシルエットだけで なく、目のりんかくも変わります。

2 瞳の動き 瞳は上下左右、ぐるりと動きます。

3 まぶたの動きによる効果 半眼や目を閉じるなど、上下のまぶたが動きます。

目の構造と瞳表現

瞳の大小。実際に、瞳孔の収縮などもありますが、個人差として大きいタイプ、 小さいタイプがあります。また、コンタクトで大きく見せることもあります。

瞳が大きいタイプ

結膜(白い部分) 上まぶた 目じり 目がしら 下まぶた 角膜 涙袋

瞳の構造

※厳密には瞳孔のまわりに光 彩があります。瞳孔と光彩を ひとまとめにすると黒い部分 が大きくなり、目ぢからが強 くなります。

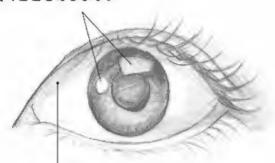

瞳が小さいタイプ

光の映り込み。景色や顔を 描くこともあります。

瞳孔 (どうこう)

目のパーツの名称

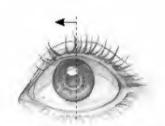

眼球に落ちる まぶたのカゲ

まつげを強調した場合

放射状に、曲線で描きましょう。

正面向きの目では、実は瞳は やや顔の中央寄りになります。

∠ 目をキャラデザに生かそう

タテ長の目

きらびやかな瞳

ヨコ長の目

リアルふうの瞳

タテ長地味目

タテ長黒目がち

変形キラキラ

深い光を感じ させる瞳

実際に眼球は丸く、瞳も丸いですが、タテ長のだ円形や、円形を感じさせない

変形タイプなどキャラデザインではデフォルメすることも多いです。

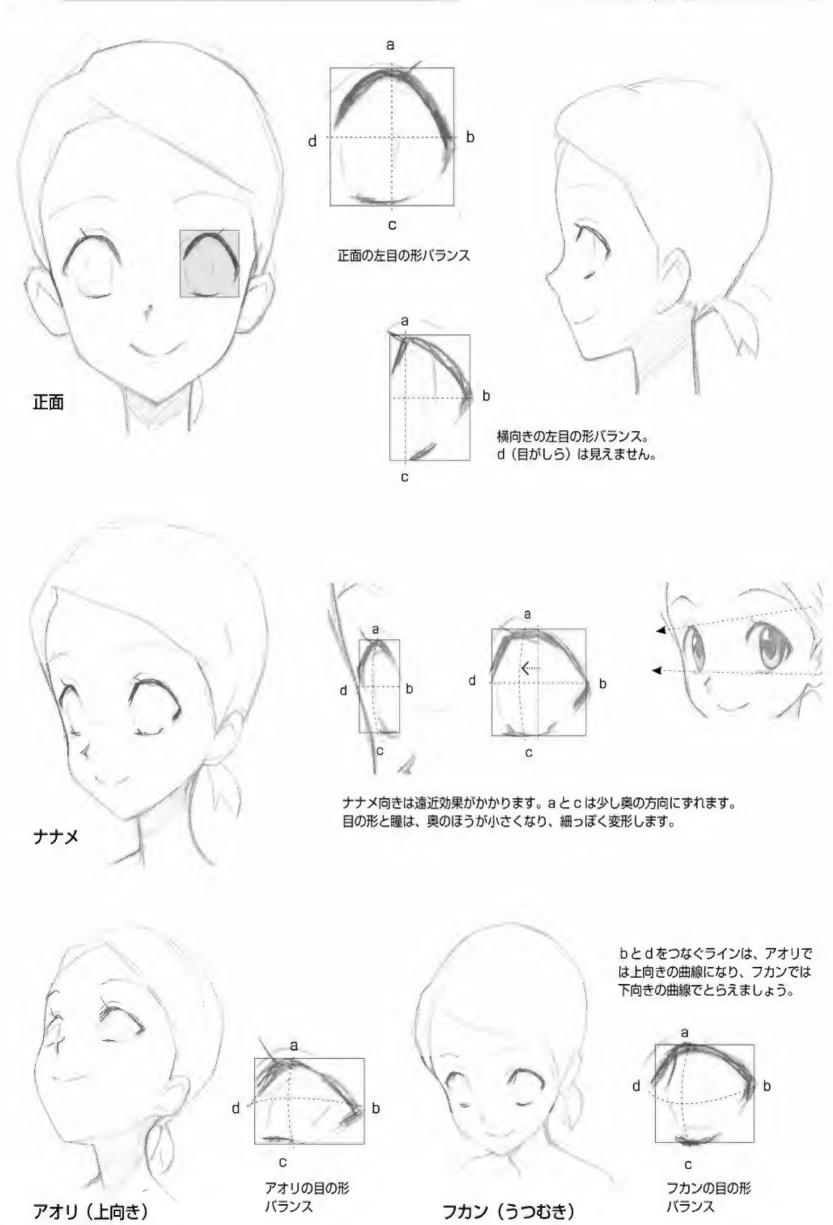
明るさを感じさ せる瞳

変形キラキラ

1. アングルによる目の形の変化

目の形を描くことからはじめます。代表的なアングルでの目の形の違いをとらえましょう。

顔の向き、アングル、瞳とまぶたの動きを組み合わせることで、いろいろな気持ち・表情の表現ができます。 いろいろな表情

51

2. 瞳の動き

瞳は、丸い眼球の表面にあると考えます。ま正面からはほぼ真円 ですが、動きに応じてだ円形になります。

正面アングル

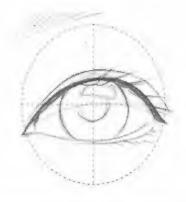
正面向きの瞳

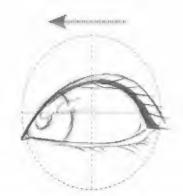

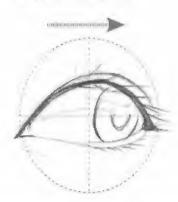
横の動き

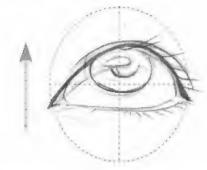
上下の動き

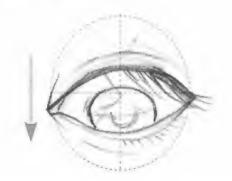

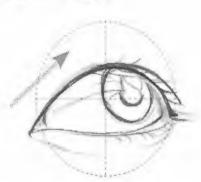

ナナメの動き

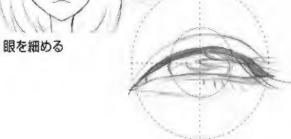

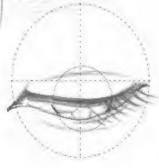
まぶたの動きを加えた場合

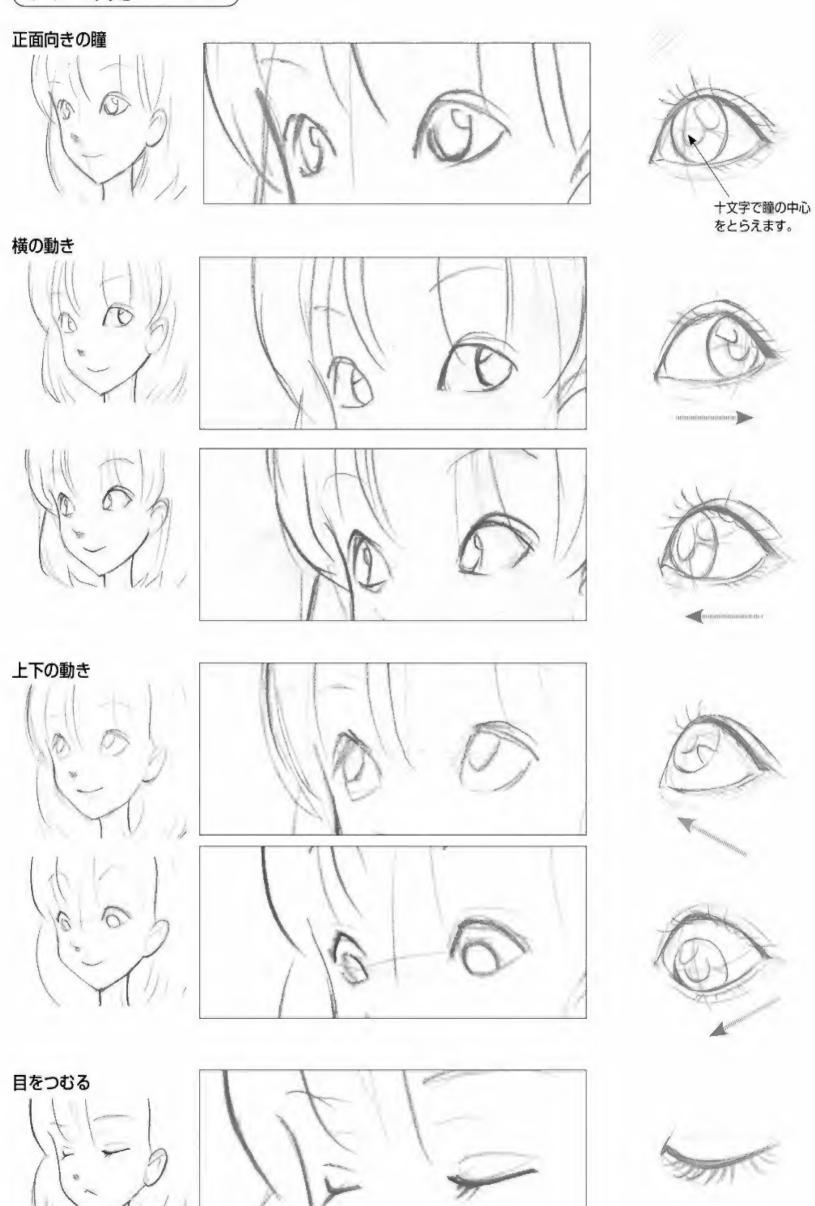

目を伏せる

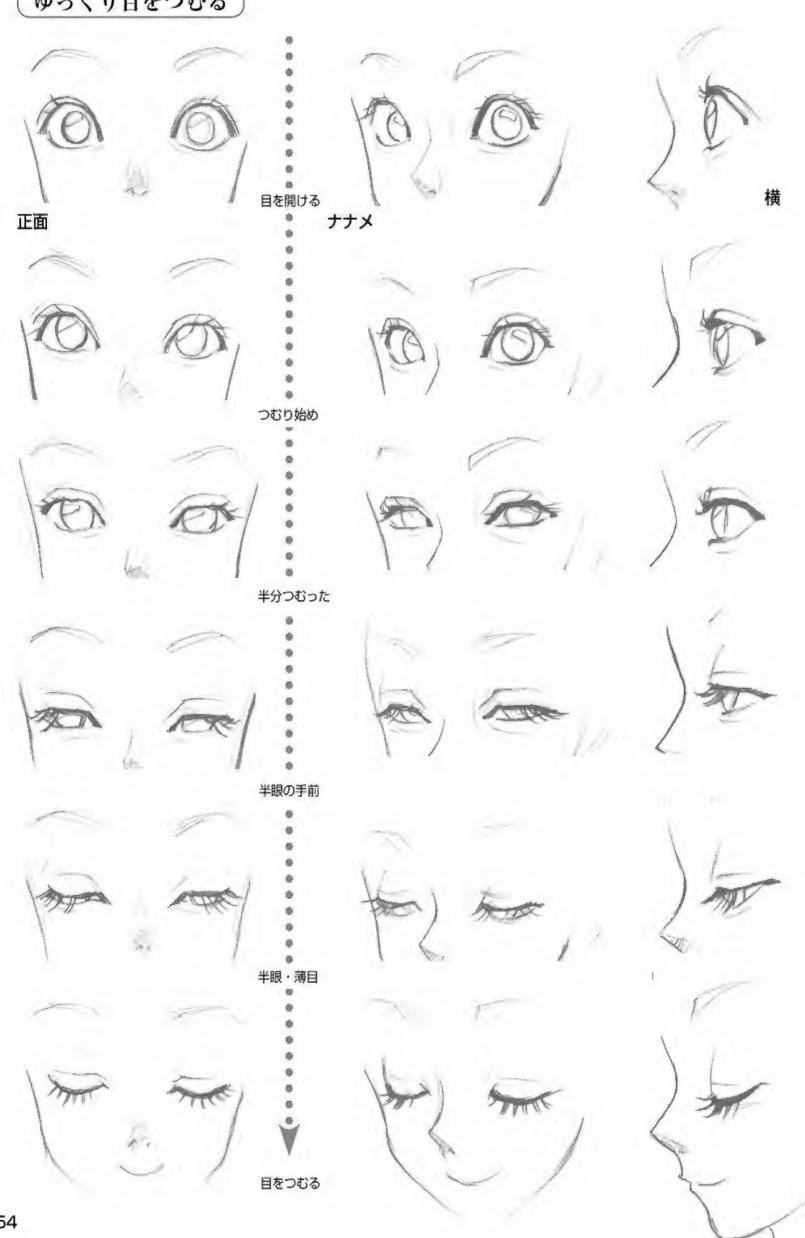

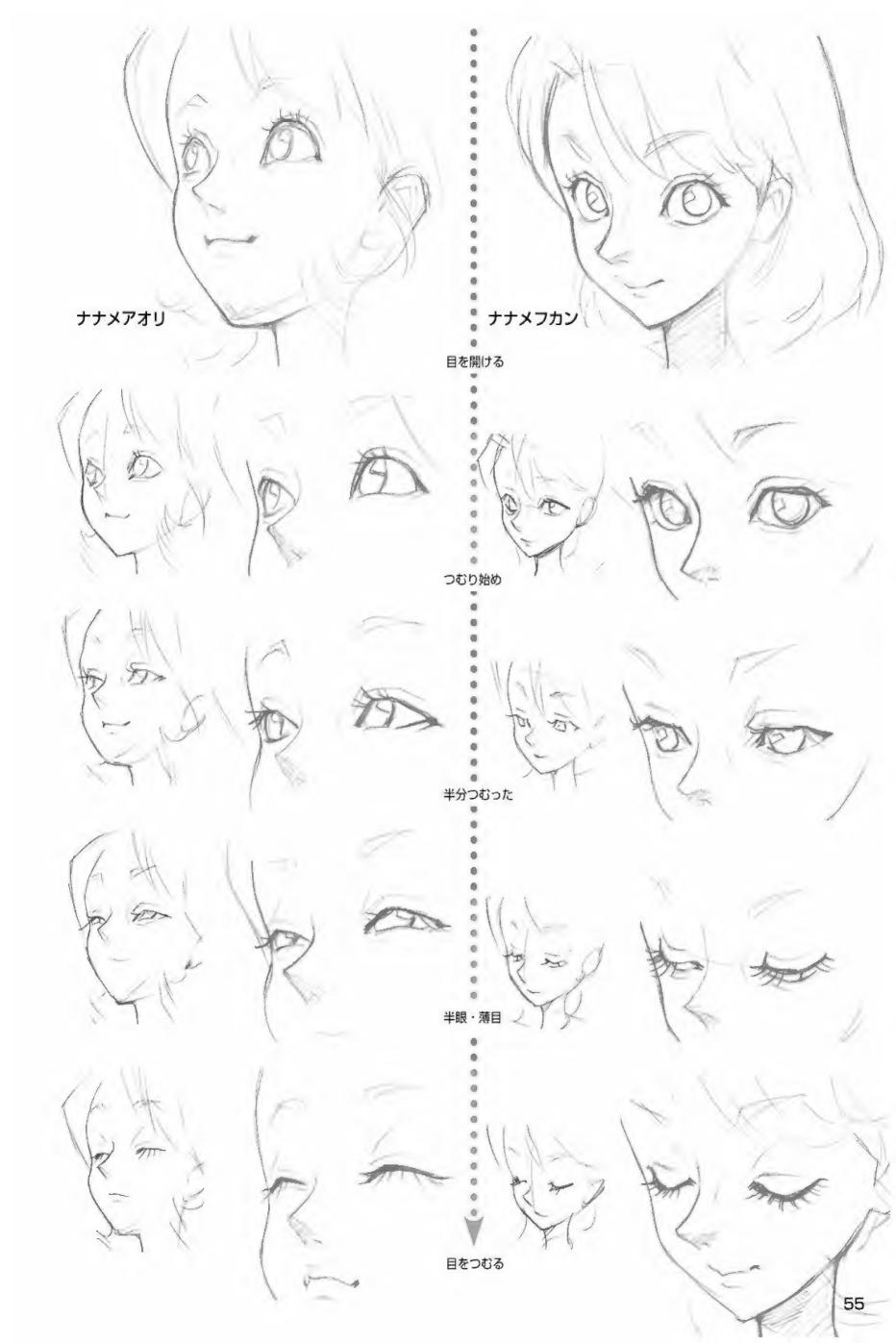
ナナメ向きアングル

まぶたの動き

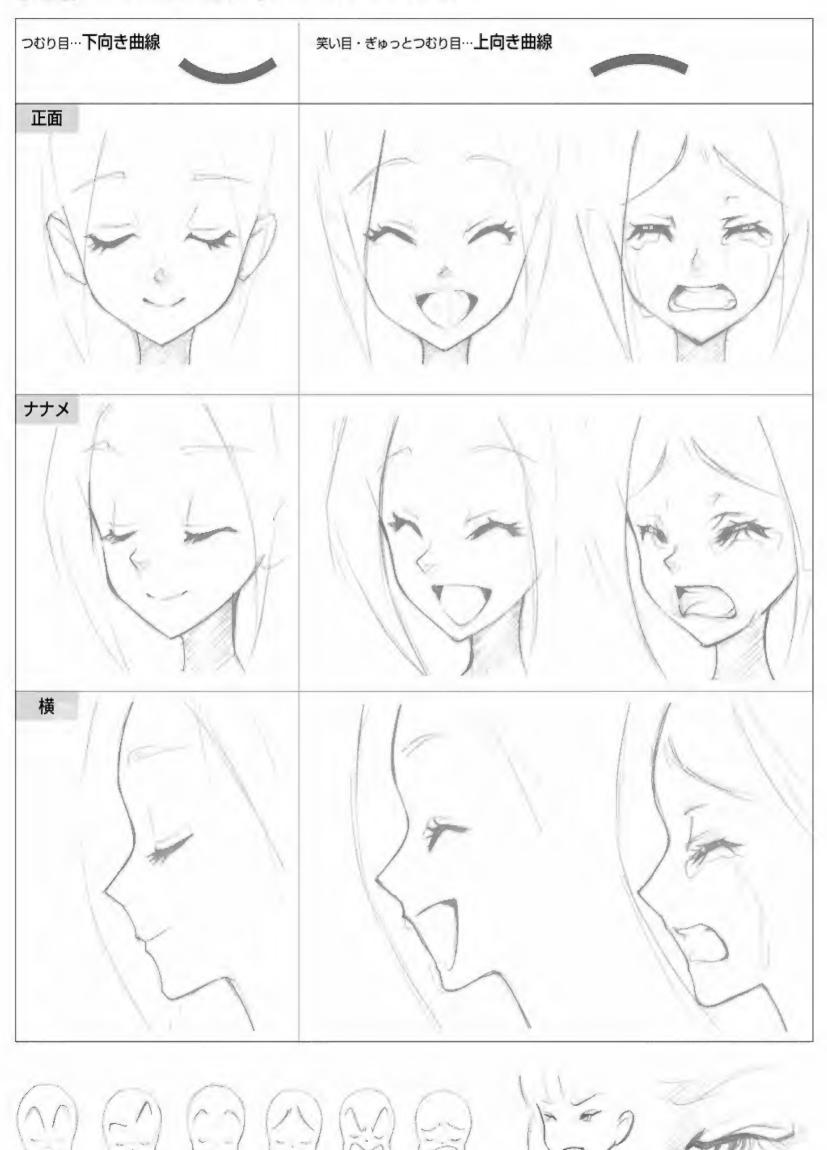
ゆっくり目をつむる

つむった目

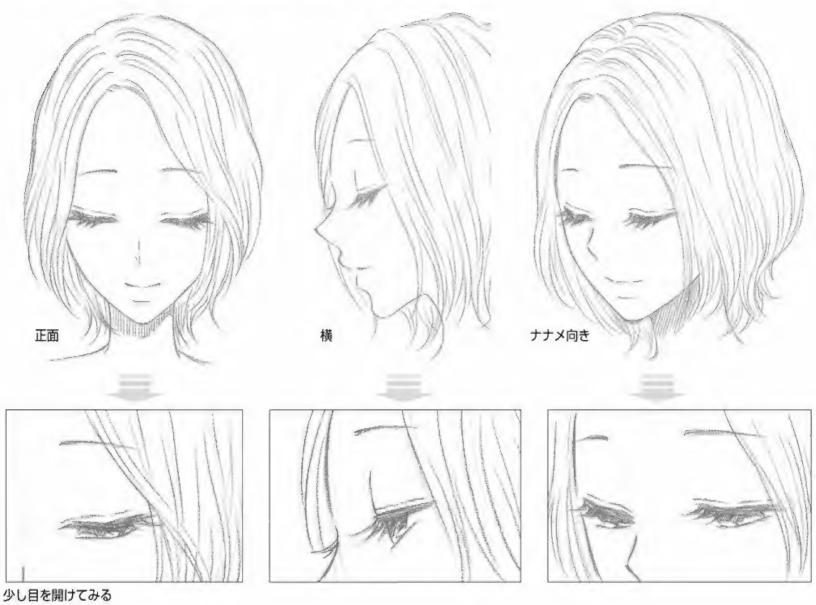
● 普通につむった目、笑った目、ぎゅっとつむった目

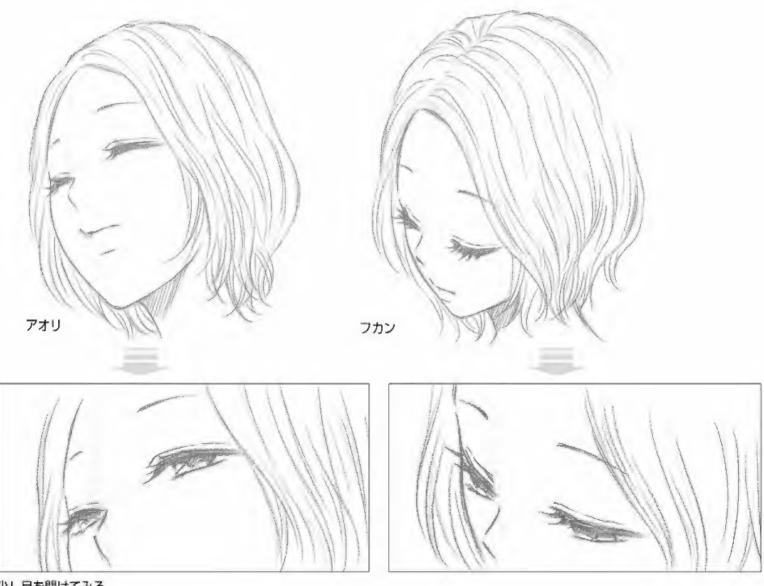

つむった目でも、まゆ毛と口の組み合わせでいろいろな表情が生まれます。

上まぶたと下まぶたの曲線に注目しましょう。

静かにつむった目から少し目を開ける

少し目を開けてみる

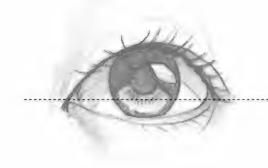
半眼バリエーション

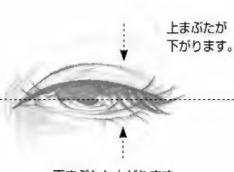

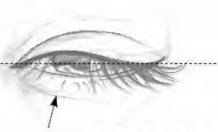

下まぶたも上がります。

シワができます。通常は省略します。

● 正面・まっすぐ

前を見ている瞳

● 正面・ややうつむき

前を見ている瞳

上目づかい

上目づかい

半眼

58

目をキャラデザに生かそう

目の形と瞳でキャラにいろいろなムードや 個性を与えましょう。

キャラと瞳のデザイン

目の形と瞳の組み合わせで、バリエーションは無数にあります。瞳のデザイン に見られるいろいろな「光とカゲの表現」を見てみましょう。

明るいタイプ(喜)(楽)

光の○がたくさん。瞳の色 も斜線で淡い感じにして優 しいイメージを出します。

大きな光の 光でりんかくが 映り込み 消えている表現

しとやか・弱気・寂しげタイプ(天

やや黒目がちになるように 光は少なめを意識します。 デザインします。瞳孔も大 きめで、ややボカシぎみ。

タッチを入れる前

攻撃的・強気タイプ

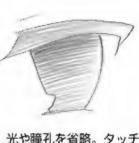
半円状に光を描いて三白 眼風の鋭い瞳を演出。瞳 孔もタテ長にして少し特 殊なイメージにします。

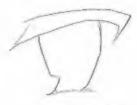
タッチを入れる前

ミステリアスタイプ(虚)

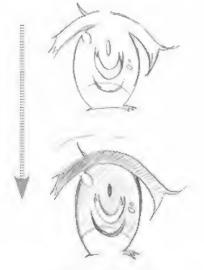
光や瞳孔を省略。タッチで グラデーション状にします。

タッチを入れる前

目と瞳のバリエーション

光をどのように入れるかを意識しながらアウトラインを取ります。黒い部分や色の イメージも意識しながら、タッチで塗りの濃淡をつけましょう。

大きなタテ長、きらび やかなイメージ

小さめの瞳。キュート なイメージ

たれ目、ややミステリアス で、寂しげなイメージ

つり目。きついイメ

優しい目、笑顔の目。 目を細めた笑顔で、「目じりを 下げる」言葉のままに「たれ目」 を強調します。嬉しい時の目の キラリ感を出す時は、白い部分 を多めにします。

怖い目、きつい目。 「目がつり上げる」ままに、 つり目にし、まつ毛も少 なめ、瞳も小さく、三白 眼を強調します。

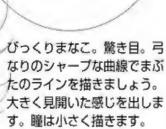

哀しい目・寂しい目。 まぶたの曲線をゆるやかにとっ て、力なく目を開けている感じ や、重たいまぶたを演出します。

快適気分、笑顔の気持ちの 目。元気がある状態です。 力強い曲線でまぶたのラインを描きます。瞳も白い部分、黒い部分、グレーの部分でコントラストをつけて、 くっきり感を出しましょう。

何も見てない目、死んでる 目。まぶたのラインをほぼ 直線で描きます。瞳もコン トラストのない、塗りつぶ した感じにすると、キャラ の心も閉ざされている感じ がします。

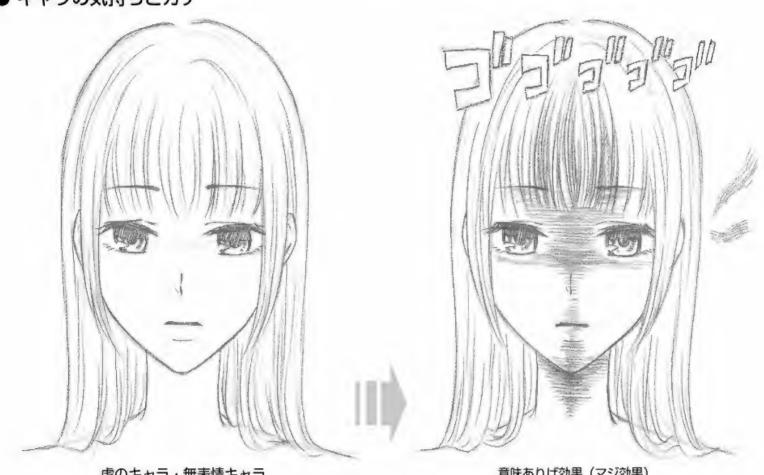

気分を演出する光とカゲの効果

画面で見る光とカゲ

キャラの気持ちとカゲ

キャラの気持ちは表情やポーズに現れます。ここに光やカゲ の演出を加えると、キャラの気持ちをさらに明確にしたり、 強調することができます。

虚のキャラ・無表情キャラ

意味ありげ効果 (マジ効果)

何気ないカットにも、光と 力ゲを利用しています。

説明図的な表現

マンガ表現(省略+デフォルメ +光+カゲ)

● 光・物体・カゲの基本原理

漆黒の闇。光がない 状態。まっ黒で、何 も見えません。

「ぼ」(赤み効果)

薄明かり。物体がある のが見えてきました。

太陽の光が差すと、物体が はっきりします。

カゲとして描く斜線や ベタで、

- 1. 立体感
- 2. 色
- 3. 質感

などを表現します。

3 つの要素が組み合わ さって、「ムード」の効 果が生まれます。

代表的なカゲ表現

立体感を出すことが第一目的のカゲ

光源の場所によって生じるカゲ。光源とは、太陽やライトのことです。 どこから光を照らすかによって、カゲの位置が変わります。作画では、 このライトの位置を自分で考えて決めて描きます。

顔のカゲ

カゲを入れない場合。 光源も考えません。

光源 (光)

ナナメ左上からの弱い光。 カゲの色は薄めです。ご く簡単にちょっとカゲを 入れたい時に利用します。

上からやや強い光。 少し濃いカゲができ ます。

ま横から強い光 濃いカゲです。カゲの色 を薄めにすれば、弱い光 が演出されます。

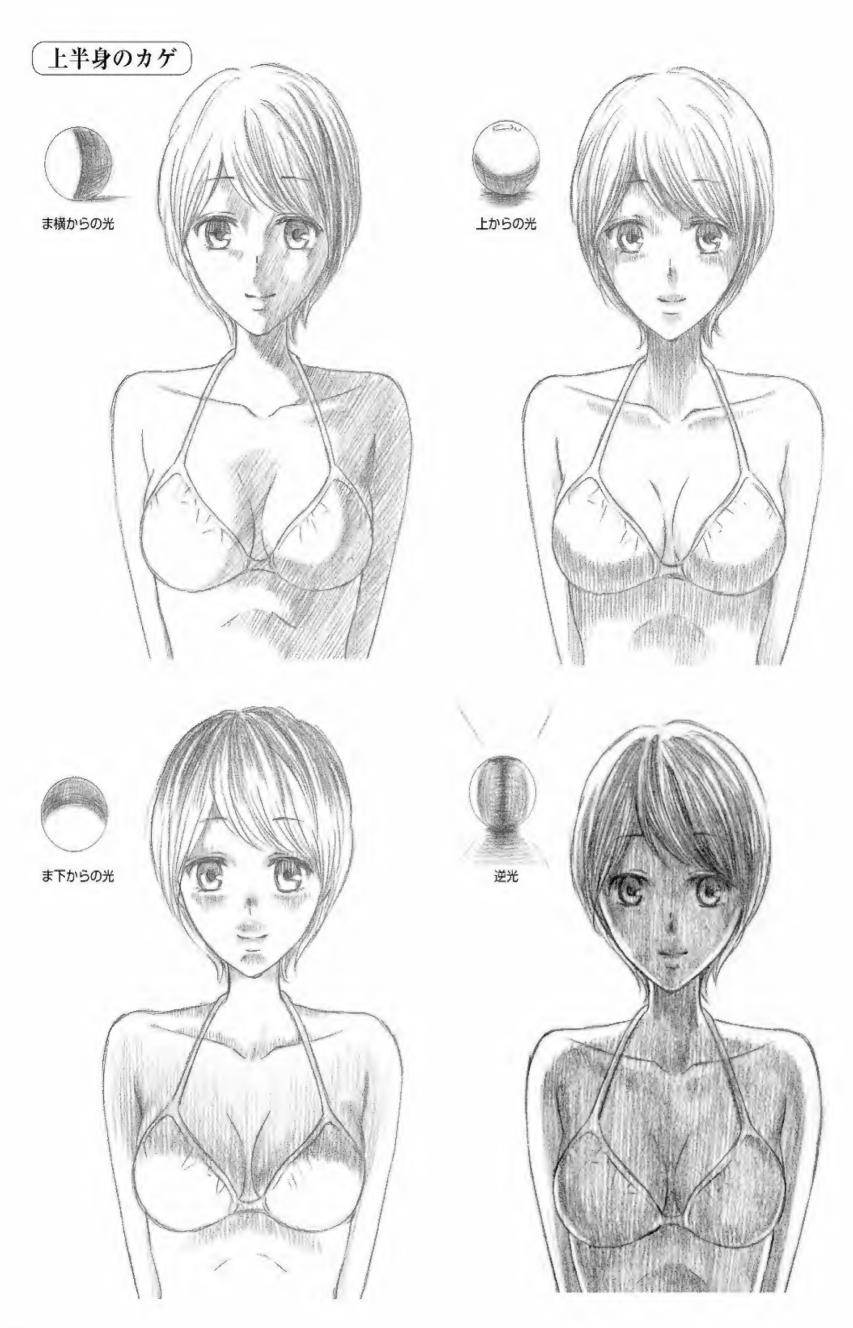
ま下から強い光

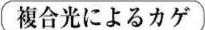

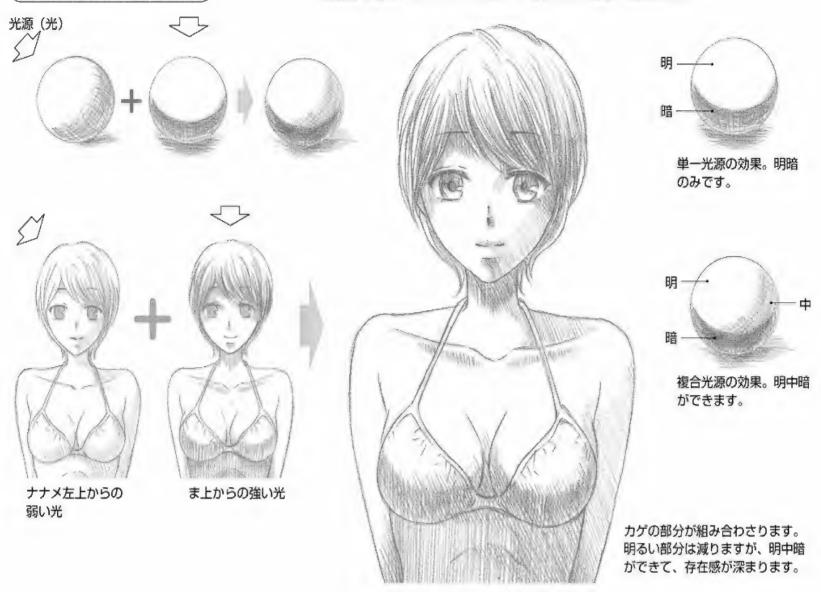
ま後ろから強い光(逆光)

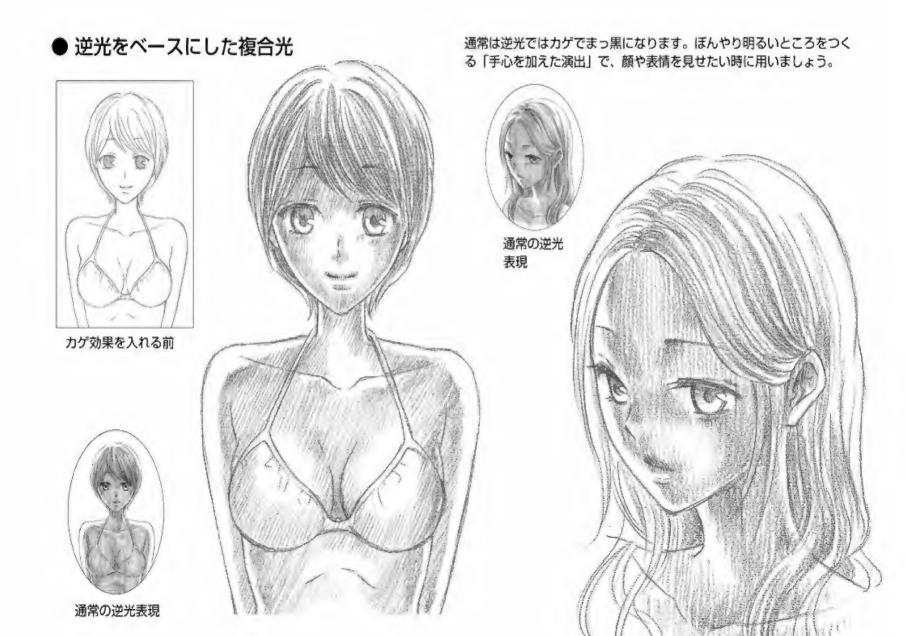

光源を2つ以上設ける効果です。太陽光だけだったらあり得ないような力ゲができます。 立体感に加えてミステリアスなムードを出したい時などに用います。

65

喜怒哀楽+驚虚の光とカゲの表現

光源を考えるカゲと違い、伝統的な手法としてのタッチや斜線を主体に用います。 実際にできるカゲのイメージを利用するものや、斜線による色表現などがあります。

■ 顔の赤みの斜線を必要に応じて加えましょう。ちなみに「喜」 はキャラそのものが「光を出している」状態です。

女又 逆光を利用した斜線カゲ。迫力や重苦しさを演出しましょう。

色表現(赤みや青ざめ感)のタッチ、暗い気分を反映した「顔カゲ」、気づきの「ピカ」など。組み合わせて演出します。必要に応じて、これに「立体感のカゲ」を加えましょう。

「青ざめ」のタテ線。基本的に「陰・暗い」イメージなので、 背景も暗めのものが効果としてよく利用されます。

喜:別バージョン。顔赤み Up

怒:別バージョン。上からの光 を利用した顔カゲ効果

哀:別バージョン。下からの光と 上からの光でできるカゲを合成す るイメージです。

タッチの効果はほとんど不要です。立体感や輝き感 の演出として、髪の毛のてかりや軽く顔力がを落と して、立体感を強調することはあります。

暗い虚なら「哀」のタテ線、明るい虚なら「楽」の赤みを 表す斜線など、目的に応じて描き込みます。

驚: 喜タイプ。口とまゆ毛で喜び表現。顔に赤みの斜線を入れます。

驚: 哀タイプ。目の下にタテ線 を入れます。

虚:暗いタイプ。哀表現を利用 して、深刻な雰囲気を演出。

虚:明タイプ。ぼ〜ッとした感じ。口が決め手です。

光とカゲの応用実践例

立体表現のカゲ効果は、マジ気分やキメ気分など、迫力や重さをキャラに与えたい時に用いることが多いです。おもに存在感を強調する演出に用います。

● 意味ありげにするグレードアップ効果

マジ気分 カゲを入れる前

鼻の脇や顔の側面、アゴの下にちょっとカゲを入れただけで、 キリッとした表情に、気合い(真剣さ)が加わったた演出効 果が生まれます。

際の白を拡大。 白い部分を多め につくりました。

りんかくにそって、

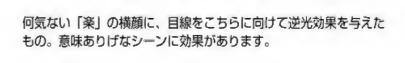
際(きわ)を白く

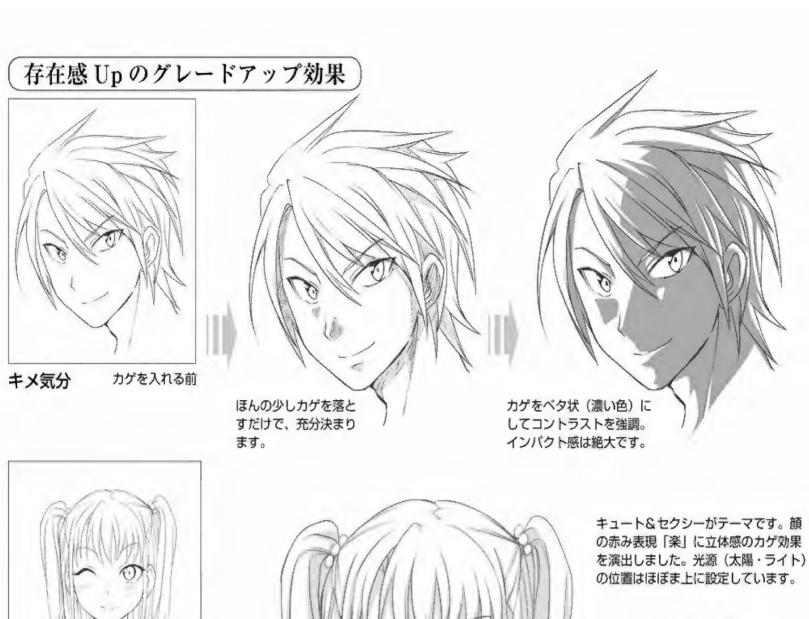
抜きます。

逆光演出を利用します。際が白くなる現象を反映し、実際にはカゲの部分は均一の濃さにします。

カゲの部分の指定。よりミステリアスムードを出したいので、瞳の 位置も修正しました。

カゲのイメージも描き込んだ

下描き

完成。カゲのエッジ(境め)を入れないバージョン。 肉感がソフトな印象になります。

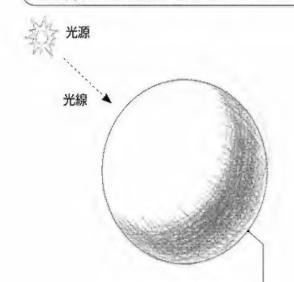

カゲを加えた部分

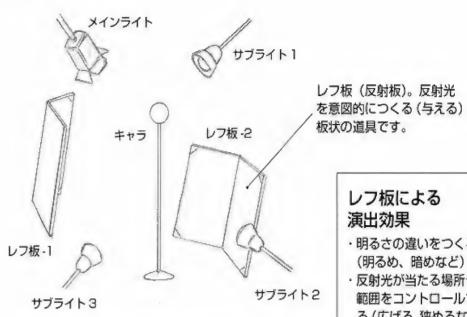

カゲのエッジを入れるタイプ。 キリッとした印象になります。

反射光を利用した光とカゲの表現

単一光源(片側からの光)でも、光の 反対側が薄いグレーになっていること があります。これが反射光効果です。 床や、まわりのものに当たってはね返 った光に照らされてできる部分です。

撮影現場では、幾つものライトや反射光で、普通は あり得ないような印象的なカゲ効果を生みます。

レフ板による

演出効果

- ・明るさの違いをつくる (明るめ、暗めなど)
- ・反射光が当たる場所や 範囲をコントロールす る(広げる、狭めるなど)

反射光と複数の光源を想定したカゲ効果。 光源が太陽やライト一つだと思っていたら理解できないものになります。カゲつけは 必要に応じて、複数のライトや反射光を考えながら行いましょう。

9 章

キャラの気質を描き分けよう

陽気と陰気

陽気は明るさ、元気、活発さなどに通じ、陰気は暗さや おとなしさなどに通じます。

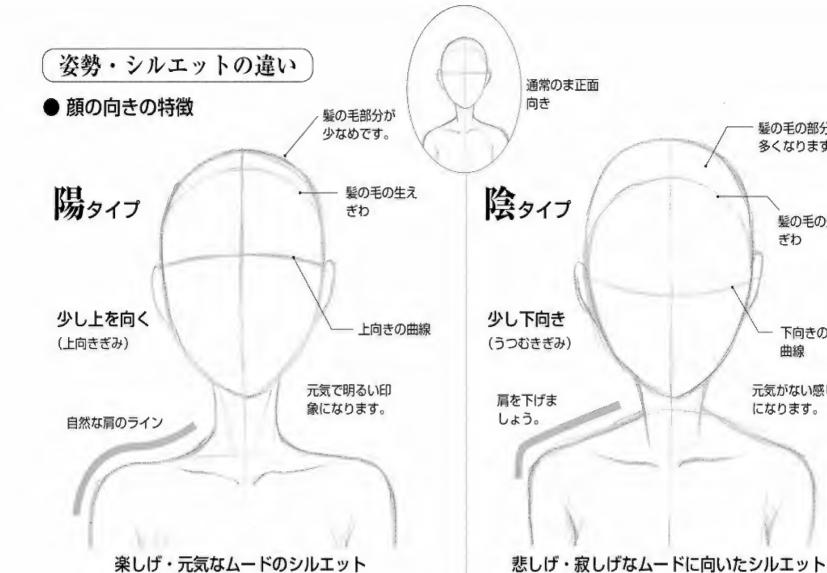
全体印象の違い

華やかで目線をこちらに向ける「陽」と、地味めで目を合わせない「陰」。 姿勢や髪型、衣装や衣装の色など、対照的にデザインしましょう。

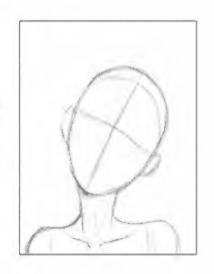
白・淡いピンクやブルーなど、華やかなイメージにすると「陽」の印象が強くなります。

黒やグレーなどのモノトーンにして、地味な 感じや落ち着いたイメージを与えましょう。

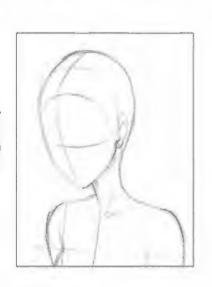

● 動き方の特徴

陽タイプの女のコキャラは、 首を横にかしげる、肩をち ょっと上げるなど、アピー ルポーズがあります(男子 の陽タイプはま正面向きか、 やや上向き)。

陰タイプは顔をアピール しません。顔をそむけて うつむきぎみなど、対峙 (正面から向き合うこと) を避けます。

髪の毛の部分が

多くなります。

ぎわ

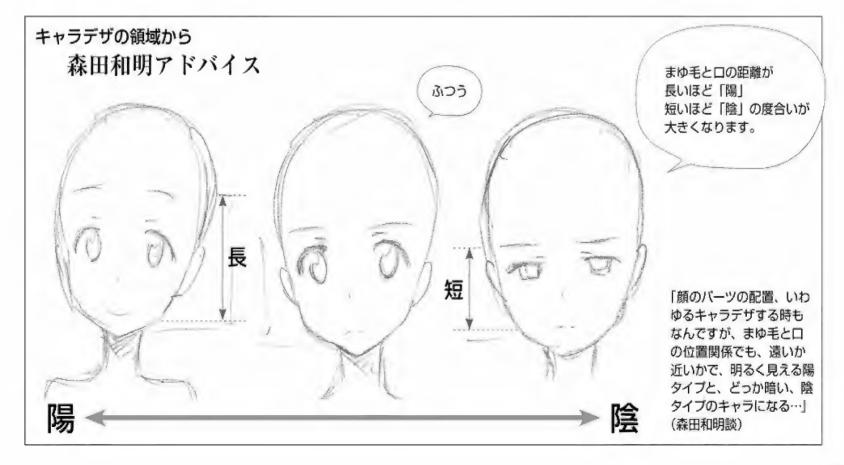
髪の毛の生え

下向きの

曲線

元気がない感じ

になります。

陽気なキャラ

陽気さは、笑顔とハツラツとした動きに現れます。気性としては 楽天的、楽観的、天真爛漫など。

デザインと表情のポイント

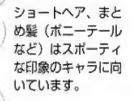
陽気なキャラは、活発感を主体にデザインしましょう

額を見せると解放 的、活発な印象に なります。

まゆ…ひそめない。 ゆるやかなカーブ

瞳…大きく

瞳が小さいキャラやおと な顔(目と口の距離が離 れている) の場合は、落 ち着いた印象になります。

微笑みを主体にすれば、どんなデザイン でも陽気さは出ますが、髪の毛が長いと 「おとなしそう」な印象になりやすいです。

陽気なキャラの衣装デザイン

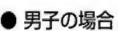
■ 陽気な気分を反映したファッション

コンセプト…楽しい気分を

- ・可愛い…ひらひらした感じ
- ・明るい色合い。薄い黄色や

スポーティな面を強調し た衣装。「陽気なキャラ」 は「元気キャラ」に通じ ます。

陽気な気分を衣装に反映することは少ないよう です。また、女子より衣装のバラエティ度はあ りません。自分のポリシーに応じて、カッコ良 さ、クールなどの「自分スタイル」はそれなり にあるので、「こいつは気分に応じて明るい色 合い・暗い色合いなどの服を選ぶキャラ」か、 そうでないかを決めましょう。

「いつもはこれです!」

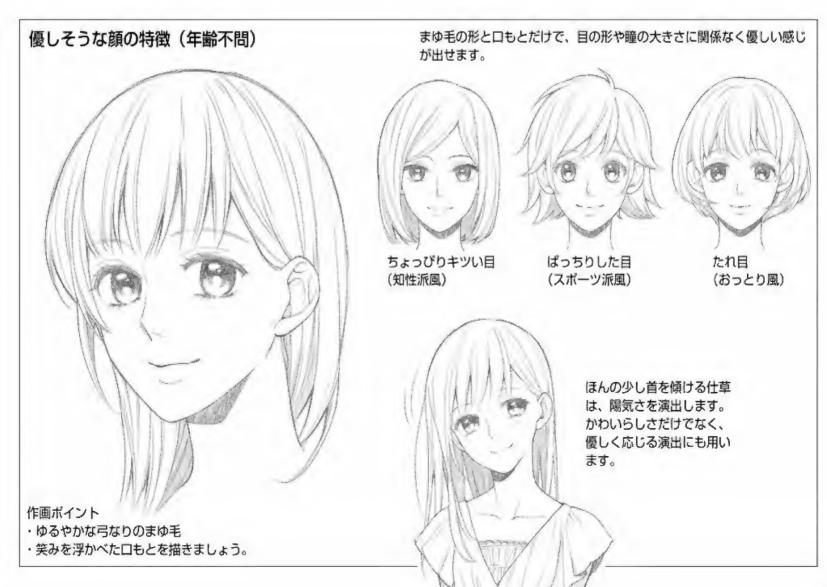
「明るい気分だから服の 気分を変えてこんなの にしてみた Z」

陽気な年配者 …気が優しい

「陽気なキャラ性」は「優しい感じ」にもつながります。特に年配者の場合、 陽気さは年齢の厚みとして「穏やかさ」や「優しさ」、「親しみ」などのパーソ ナリティとして反映されます。

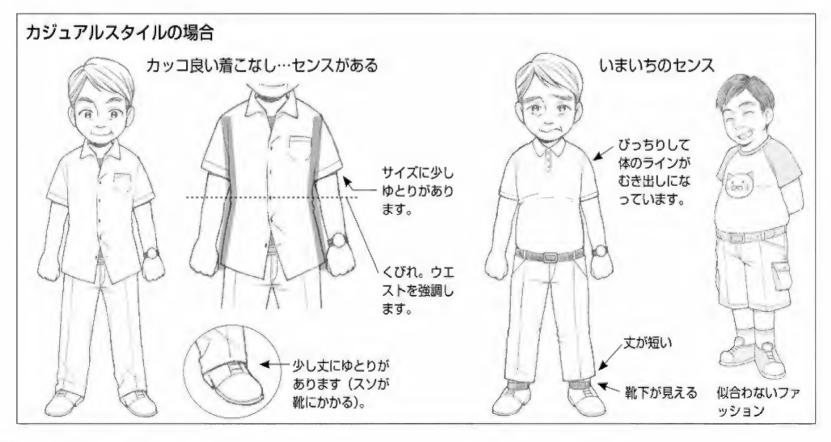

● 気が若いオヤジ

胸を張った姿勢で描きます。ジャケットとパンツシルエットでカッコ良く見せましょう。 本来の体のラインを服で隠し、服でカッコ良く見せます。

● 気が若いお年寄り

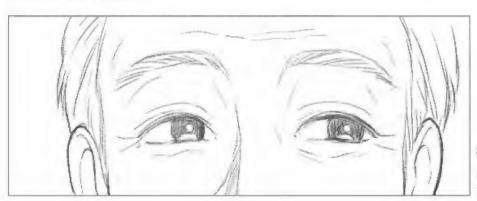
控えめのネックレス をダブルに、ショー ル。ドレスコードを 意識したの

「陽気さ」は「若さ」に通じます!!

若い目もと (瞳)

理想や希望を見すえる輝きを持ったまなざし。 まゆ毛をキリリ風(目に少し近づける)にすることで、 失わない意志が宿ります。

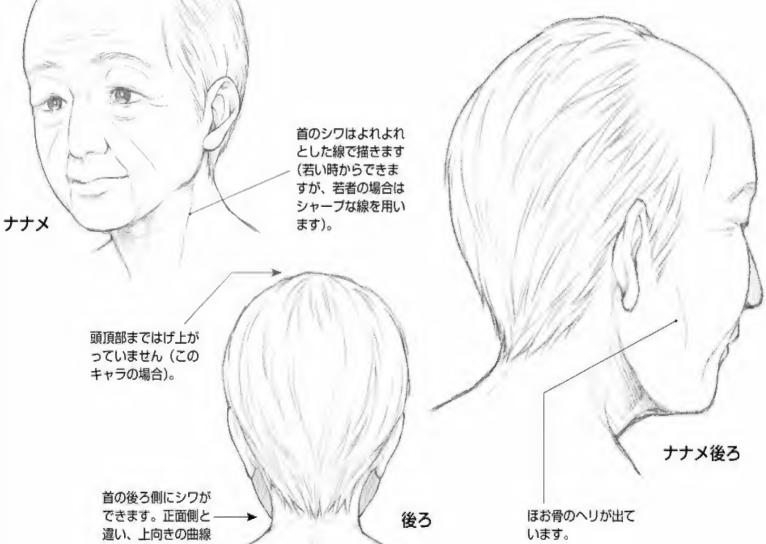

いたずらっ気や、なんか楽しそうなムードを たたえたまなざし。

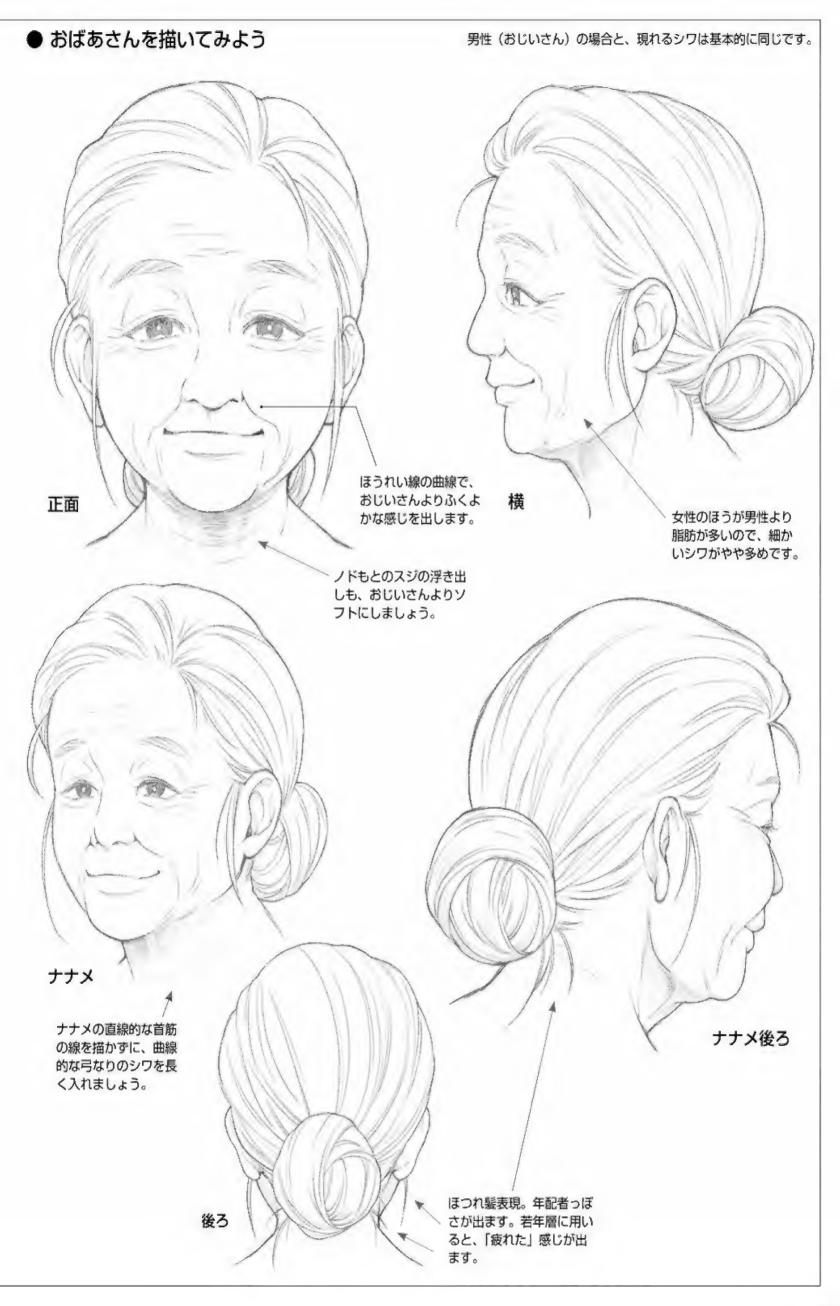
茶目っ気のある、何か企んでいる ようなまなざし。目のりんかくと まゆ毛の効果です。

老人の顔 シワは皮のたるみです。「皮のたるみ」を意識して描きましょう。 ● おじいさんを描いてみよう 髪の毛の生えぎ 頭がい骨のヘリ わが後退します。 が浮き出してい ます。 ヒタイ部分に波 線状の長いシワ ができます。 頭がい骨のヘリ が見えてきます。 目がくぼんでで きるシワです。 目じりにできる シワ。カラスの 足跡とも言われ ます。 涙袋のシワが大 きくなります。 ほうれい線 鼻の脇にできま す。 口の脇に深いシ 正面 横 ワができます。 肉が減ってノド 弓なりの長 アゴもとにも骨格のヘリ もとのスジが浮 がシワとして出てきます。 いシワが出 き出してきます。 ます。 首のシワはよれよれ

います。

です。

陰気なキャラ

陰気さは、元気のなさ、姿勢の悪さ、不機嫌そうな表情などの「暗さ」 が特徴です。元気に見えないキャラを描きましょう。

特徴…黒っぽさ

顔は下向き 目線は下向きや、 横にそらします。

前傾ぎみ

陰気な表情の特徴

見えません。「不機嫌そう」とか、 単純に「辛気/しんきくさい顔 をしている」などといわれます。

不機嫌そう、つまらない、苦しそうなどの表情が基本です。 気性としては内向的、悲観的、考え込みすぎなど。

笑っても寂しそうとか、 不気味に見える演出をさ れることがあります。

歩幅は狭いです。八 キハキと歩かない感 じ (元気のなさ)を 演出しましょう。

髪の毛や衣装に動きを 与えると、ドラマチッ クになるので、「陰」の ムードがなくなります。

アイコンふう表現 目もとのカゲや、全体に暗 さ(黒っぽさ)を出します。

顔色が悪い場合も目の下にクマを表 現しますが、これに加えて下向き、 こちらを見ない、わけもなく眉をひ そめているなどの要素を加えると、 陰気なキャラ性が出てきます。

いろいろな陰気キャラ

● 辛気くさいキャラ・気に病むキャラ

伏せ目、棒立ちが決め手 です。

気に病む…心配事や不安にとらわれています。重度の 場合、心配ごとを抱えることをステータスにしている 場合もあります。

辛気くさい (しんきくさい) 「辛気…つらい+き」。つらい状態、苦しい状態。外見だけから無責任に「不景気なツラ」と言われることもあります。

陰気キャラの

●ポジティブアレンジ

カゲのあるキャラは魅力的な味わいを 持ちます。

不機嫌キャラ

ま正面を向かない。目線をそらす。左右非 対称のまゆ毛や、への字型の口を用います。

ミステリアスなキャラ 伏せ目。くっきりマユ、かすかな微笑みを 浮かべた口もとなど、口もとに感情を出す だけで、自信や穏やかなりにも元気な感じ が出ます。

● 心配顔

● ポジティブな心配顔

同じ「心配そう」な顔でも、心配してのぞき込む場合などは相手を見すえる目と語りかける口で「元気」な状態が表現されます。前かがみぎみのポーズも重要です。

前かがみになってない場合。 役者としては演技のシロウ トに見えます。

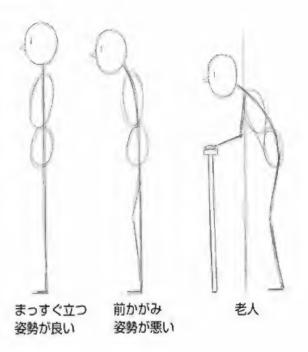
陽気・若さ・元気さの決め手は姿勢

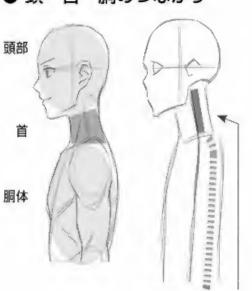
姿勢が良い…「陽」 明るさ、若さなど元気なイメー ジになります。

姿勢が悪い…「陰」 暗さ、疲れなど陰気な イメージになります。

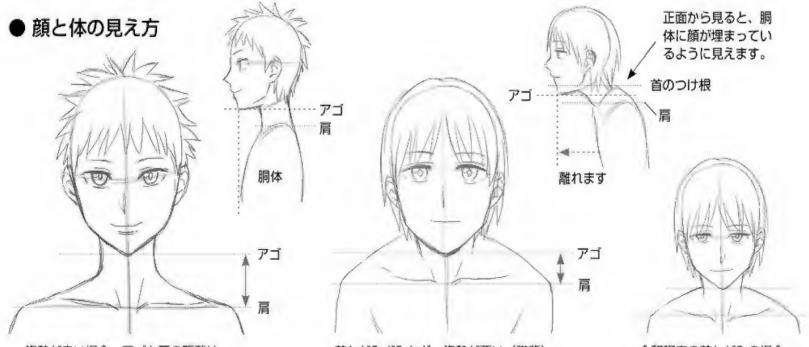
● 頭・首・胴のつながり

首は頭部にナナメ の角度でついてい ます。

首と胴体のつなぎ めの目安。水平で はなく、ナナメの ラインです。

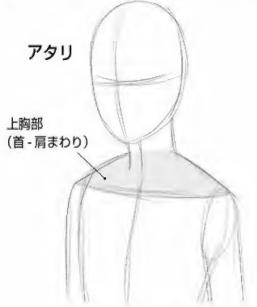
姿勢が良い場合。アゴと肩の距離は 離れています。

前かがみぎみなど、姿勢が悪い(猫背) 場合、アゴと肩が近づき、首がほとんど 見えなくなります。

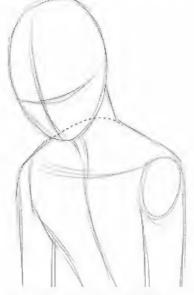
会釈程度の前かがみの場合

● ナナメ向き・ややフカンぎみの作画

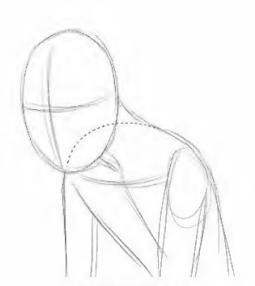
姿勢が悪くなるにつれて、頭部に隠れる胴体部分が多くなります。 上胸部(首 - 肩まわり)で体の厚みをとらえて描きましょう。

姿勢が良い + まっすぐ前向き 「気が張っている」「元気な時」など

姿勢が悪い + うつむきぎみ 「肩を落とす」「気を落とす」「気が 抜ける」「元気がない時」など

腰の曲がった老人姿勢

元気で健康そうな青年

何とかしたい気持ちはあるけど、 なんか元気がない、めんどくせー、 という気分の青年

普通に元気なお年寄り

● 子どもの場合

元気そうに見える 子ども

走るなど、動き (活発感) が出るポーズを描きましょう。顔も上向きぎみに すると効果的です。

姿勢が 歩向状で で で も 開き、 だます。

疲れて見える 子ども

姿勢が悪い。とぼとぼ 歩く。伏せ目がちで下 向き。「気が老いてる」 状態です。心から疲れ ているように見えます。

< |

歩幅は狭い

握り締めた手…×

手は意志や気持ちを表します。握っている時は、 心は疲れていません。

強気と弱気

強気はポジティブ、積極的。弱気はわりとネガティブで 消極的です。

全体印象の違い

強気キャラはつり目で活発、弱気キャラはたれ目でおとなしそう に見えるデザインです。

強気なキャラ…気が強い。前に出る

見るからに活発そうなキャラがわかりやすいですが、外見や 人当たりは穏やかというキャラも多いです。つり目、元気、 前向き、ブラス思考、自信家などが特徴です。 ※ツンデレキャラの基本形は「強気キャラ」です

弱気なキャラ…気が弱い。後ろに隠れたい

ません。

陰気なキャラに思われることもありますが、陽気なキャラも 多いです。自信を持てない 不安げ、マイナス思考、ウツウ ツの場合もあります。基本的に気性は穏やか。たれ目、静か、 優しい、癒し系などが特徴です。

決め手は「目」

● 強気キャラはつり目

ちょっぴりアゴを尖らせると、強気な雰囲気が出ます。

● 弱気キャラはたれ目

ワンポイント効果: りんかく 丸っこい顔型、丸みのあるアゴにすると、優しげな雰囲気 になります。

● キャラの厚みについて:意外性・2面性

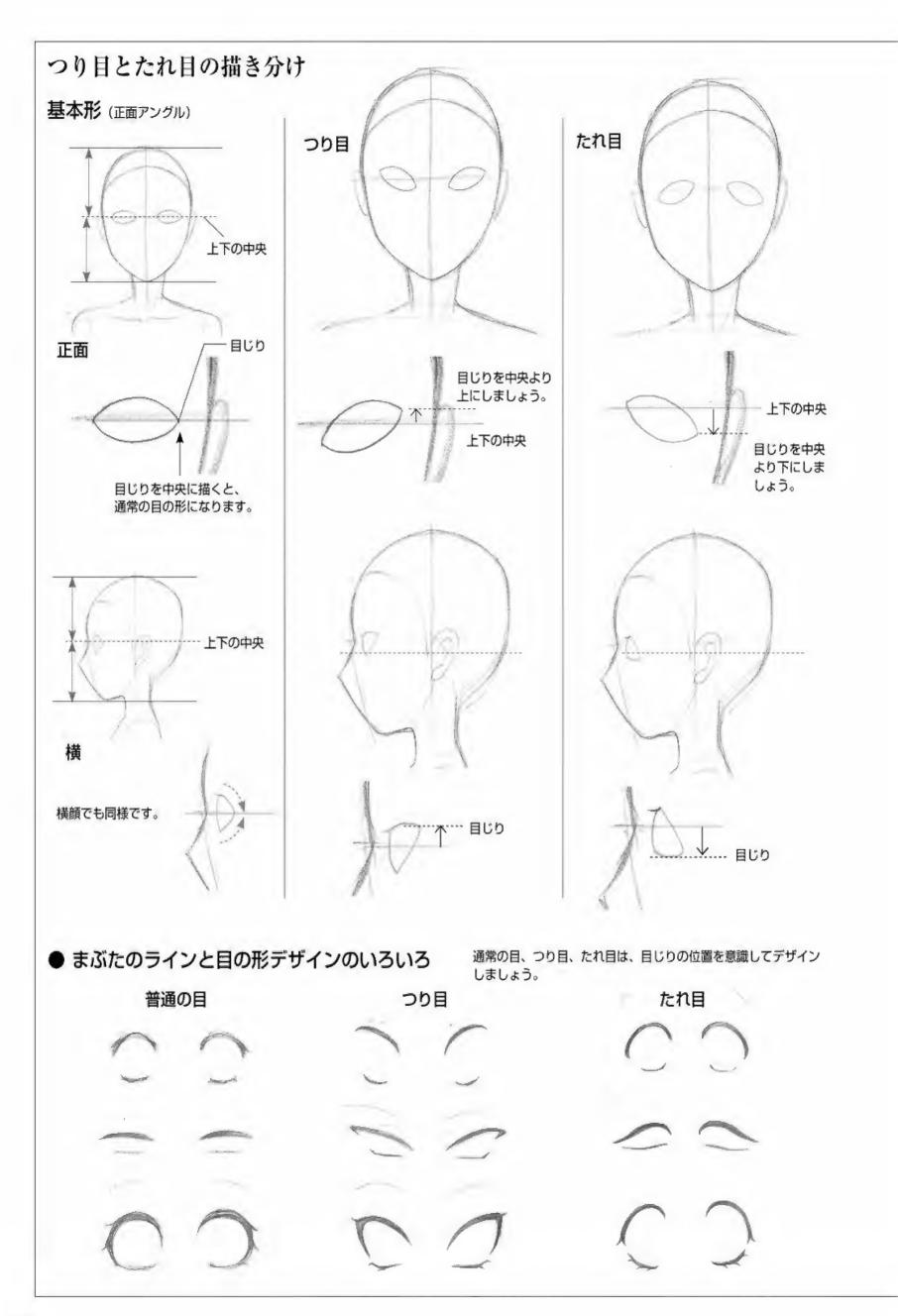
変身。何かあると、見かけも性格も変わる設定

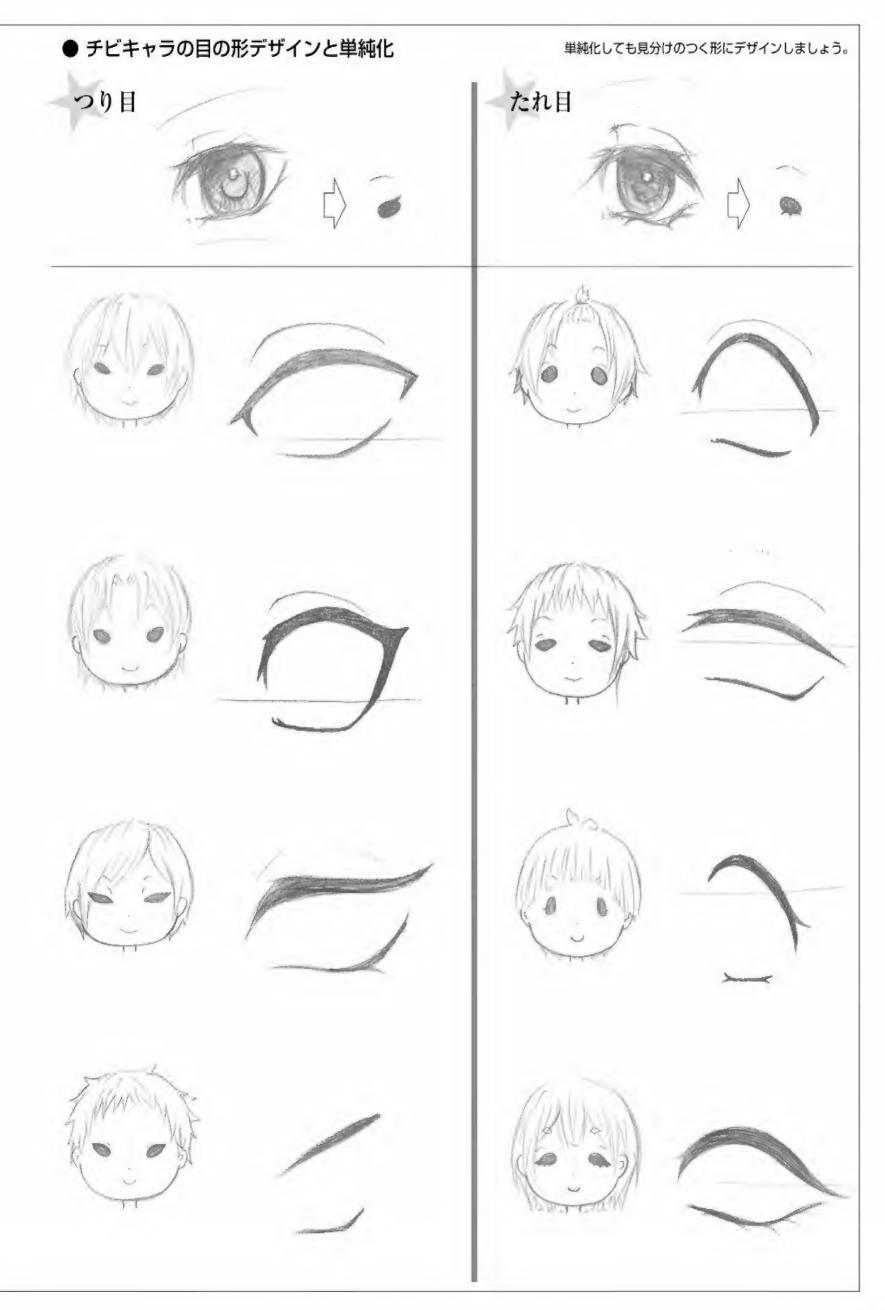
漫画などの作品では、最初の印象でキャラの表の性格を印象づけておくと、 展開や演出で見た目(思っていたもの)と違うキャラの「意外性」や人間 的な厚み、面白さが表現できます。

見ためは自信家で強気

内面は内気で悲観主義、不安がち

強気なキャラ

強気キャラは、男子の場合は以前は渡世人(ヤクザ)、今はヤンキー、 女子はアネゴタイプや、現在はキツい委員長などに代表されます。

男子…ヤンキーキャラ

荒くれ、気が荒い、気性が激しいなど、男子の強気キャラは、「社会の枠」に おさまらないほどの激しい気性の持ち主として描かれることが多いです。

「ヤンキー」は以前は「不良」「荒くれ者」などと言われていました。時代によって流行のファッションを微妙に崩した独自の「おしゃれ文化」があります。「どっか、普通じゃない」のが時代を超えて共通です。

●「にらむ」(すごんでみせる)

まゆ毛と目をいびつにして、 脅します。

口もゆがめてみましょう。

● ヤンキー変化 気質として認識される「気の強さ」をヤンキーとして特徴づけるポイントは「迫力」 です。髪型や目つきにとげとげ感を出しましょう。 1. 普通のキャラ 2. 目を小さくする。 瞳も 3. 丸さをとる。 髪の毛をばさ 4. 目つきを鋭くし、全体にと 瞳も大きく、普通に気が 小さく、まゆ毛も短めに。 ばさに、ほおも少し細く、ア げとげしさを出します。髪型 ゴも尖りぎみに。少し荒々し 強い青年風。 まだ普通の域です。 を決め、目の下に少しクマ。 さ、ワイルド感が出てきます。

何らかの使命感にとらわれていることが多いキャラです。陽気さを前面に出す タイプもありますが、基本的には行動的で「もの申す」キャラです。

制服の着こなしは 校則厳守(腕章を していることもあ ります)。

かわいげのない口の開け方。台形状にすると、 がみがみ感が出ます。

ムッとしてにらみつける、少し顔を前 に出した感じを、首のナナメのライン で表現すると効果的です。

代表的な「強気女子」

たまに見せる「弱 気の表情」は、こ のキャラ性演出の ポイントです。

やり手OL

女捜査官

生徒会長 風紀委員

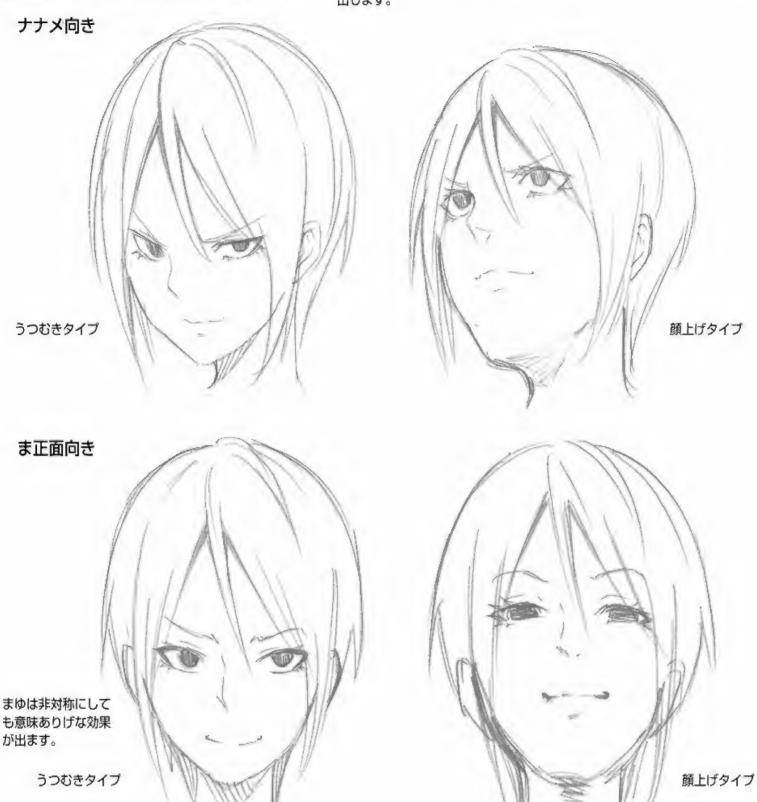
ヤンキー

女戦士

● 強気顔…きりっとした顔の作画

つり目ときりりとしたまゆ毛、きゅっとつむった口もとで「キリッと感」を 出します。

● しっかり者 強気キャラは、「しっかり者」にも通じます。

● たれ目キャラの「キリッと効果」

弱気なキャラ

~穏やかな気性・優しい気性~

「弱気」はそのままでは、「情けない」「引っ込み思案」など、今ひと つネガティブな印象があります。弱気なキャラの側面として「控えめ」 「優しさ」などの穏やかなキャラクター性をとらえて描きましょう。

弱気顔

弱気なキャラはヤラレ役や被害者役などのほか、「穏やかな気性の キャラ」や「知性派」などとして活躍します。古典的な「お姫様」、 萌えキャラにも定番の性格です。

うつむきぎみで目をそらす

伏せ目ぎみにして肩をすくめる

微笑みは優しい感じが前面に出ます。

● 男子キャラの場合

口もとは普通に閉じさせます。たれ目、二重まぶた、 力を抜いた弓なりまゆ毛で、穏やかな感じになりま すが、どっか情けない印象になります。

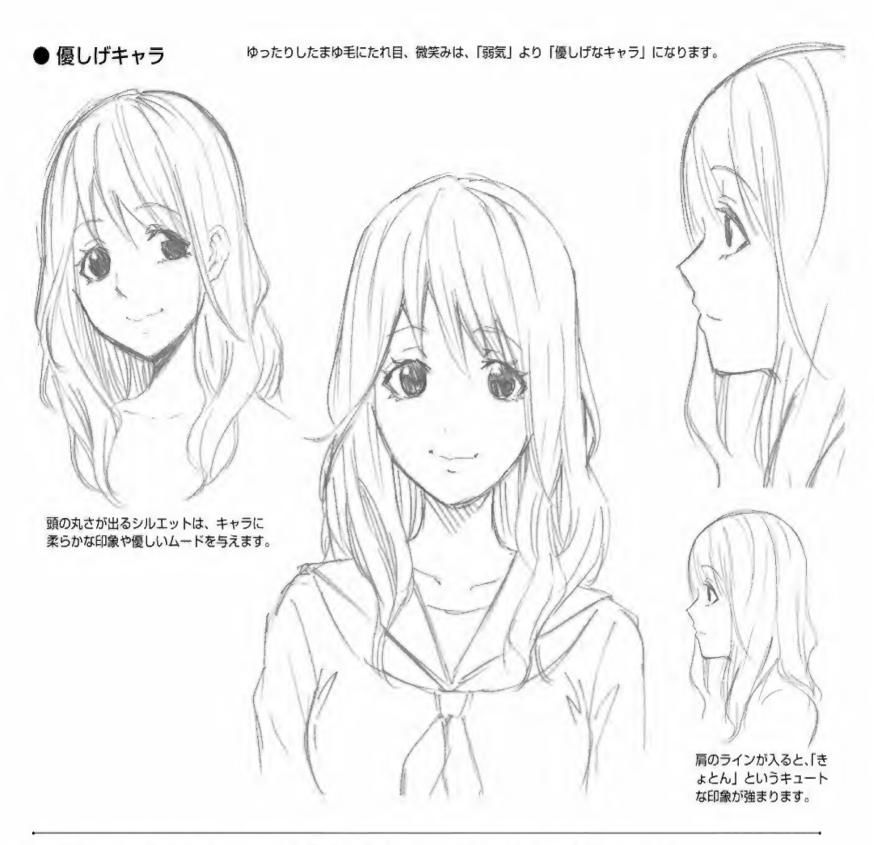

口もとを笑わせると、 普通のにやけ顔キャラ になります。

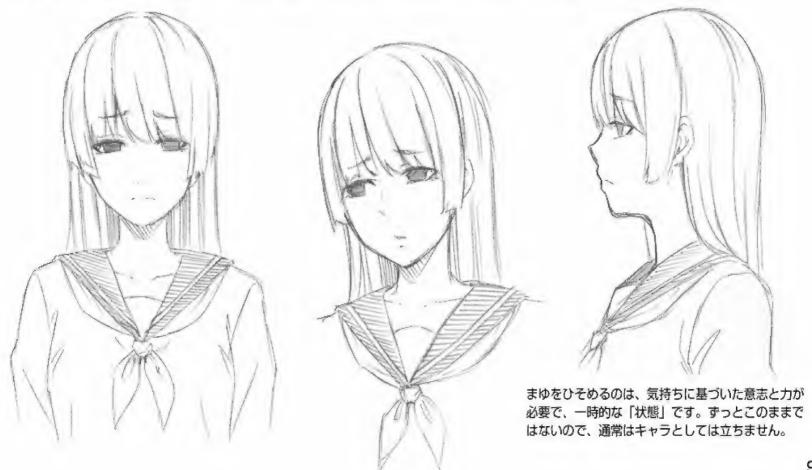
今ひとつ違う例

派手なヘアスタイルで 大きな口にすると、た れ目でも、「弱気・穏 やか」なキャラには不 向きです。

参考:ただの困り顔 いわゆる「眉間にしわ寄せ」です。まゆ毛をひそめると「困った顔」になります。

気が大きい・気が小さい

全体印象の違い

同じ T シャツとジーンズでも、 着こなしと立ち方を変えましょう 気の強さ・弱さに対して、気が大きい キャラは「こだわらない」気が小さい キャラは「こだわる・気にする」など、 より「メンタルな気の強さ・弱さ」です。 振る舞いの違いをとらえましょう。

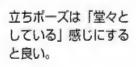
気が小さい 気が大きい

相手をまっすぐ

自信家・堂々タイプ。細 かいことにこだわらない。 人前に出るのも平気

上向き美味 目もばっちり大きめにする と、キャラとして押し出し が効きます。

▼マイナス面:ともすると無神経な くらい大ざっぱな面もあり、無礼、 遠慮しないなど

▼プラス面:前向き、積極的、器が 大きい (親分肌) など

活発でも控えめ。遠慮タイプ 普段からあまり目立たないよ うにしようとしている。 でも 陰気ではないタイプ (陰気で気も小さくて、とい うキャラもある)

少しアゴを引きぎみや、 うつむきぎみにすると、 気が小さい感じが出ます。

▼マイナス面:小さいことに

こだわる、神経質、後ろ向き

遠慮しすぎて変に大ざっぱに

気分になりやすい。

しっかりしている

思われたりすることも ▼ブラス面:マジメ、几帳面、

※スタイルは良かったりする

女子は「遠慮」タイプで、 ヒジをあまり張り出さず、 脚もあまり開きません。

男子は「堂々」タイプで背スジ

を伸ばしてヒジを外に張り出し、

脚も開きます。

気が小さい

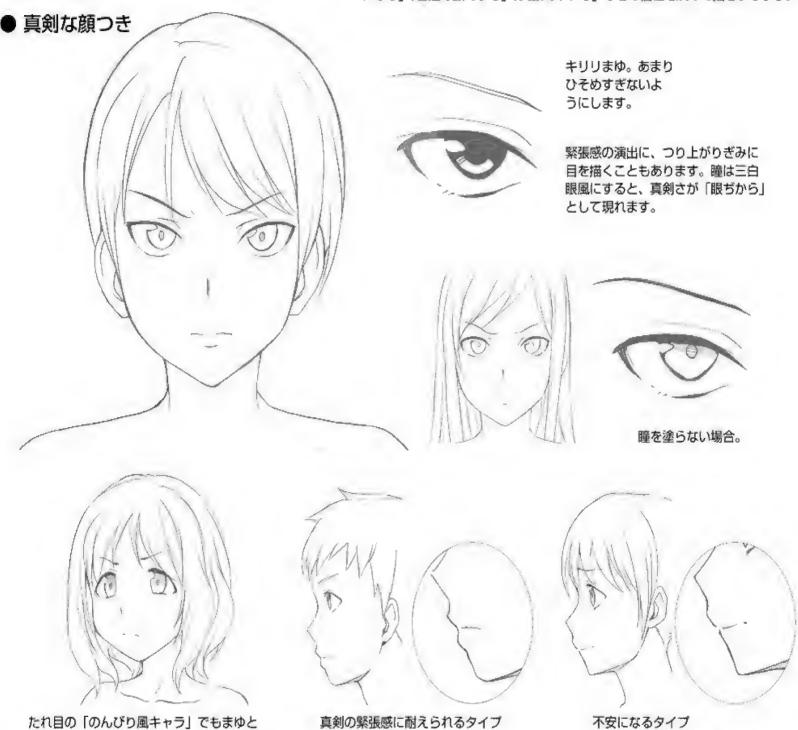
気が大きい

真剣な顔とゆる顔

問題に直面した時、気が小さいほど真剣になりやすく、 気が大きいキャラはマイペースだったりします。

真剣な顔…気を引き締める

集中する、注意する、緊張の顔です。まじめな顔は、つり上がりぎみのまゆ毛や 引き締めた口もとが基本ですが、物事に対峙する際、その性格によって「心配顔 になる」「普通の顔ですむ」「笑顔でやれる」などの個性を決めて描きましょう。

● 真剣に物ごとに向かっている時の顔つきの違い

同じ「真剣」「緊張」「マジメ」でも、性格とキャラ性によって「普通のまま」「不安がち」「笑顔になっちゃう」などの違いがあります。

口をキリリと描くと真剣さが表現できます。

普通に真剣。気をつける対象を意識する (しっかり見すえる)まなざしがポイント。

口もとに余裕が出ます。

不安がちになるタイプ。まゆ毛と口に不安が出ます。

口もとに必死さが出ます。

「真剣」の緊張感が好きなタイプ。 …「ニヤリのロ」です。

ゆる顔、のんびり顔…気をゆるめる

「うわのそら」や「無関心」「反応がすごくゆっくり」などで、態度の 上から「無責任」とか「不真面目」という評価が下されやすいキャラ ですが、本人はそんな評価も気にしなかったりします。

ゆったりまゆ毛 たれ目

二重まぶた…眠 そうな感じで、 とろそうなイメ ージをを演出

どこを見ているのか わからないきょとん とした目

半開きの小さな口

● ぼんやり天然タイプ

ぱっちり目、無邪気に見つめるなどを強調します。

● うわのそらタイプ

きょとん顔。まゆ毛、瞳は描き込まず、おちょぼ口にしましょう。

呼ばれてこっちを見た。まゆ毛を目から広く離すと、時間そのものがゆっくり流れているような、ぼんやりした反応を印象づけます。

● 無関心タイプ

まゆ毛の力を抜いて、 やる気のなさを出しま す。口も直線的にして、 無表情を心がけます。

※まゆ毛の力を抜く →直線ぎみのゆった りしたカーブを描き ます。

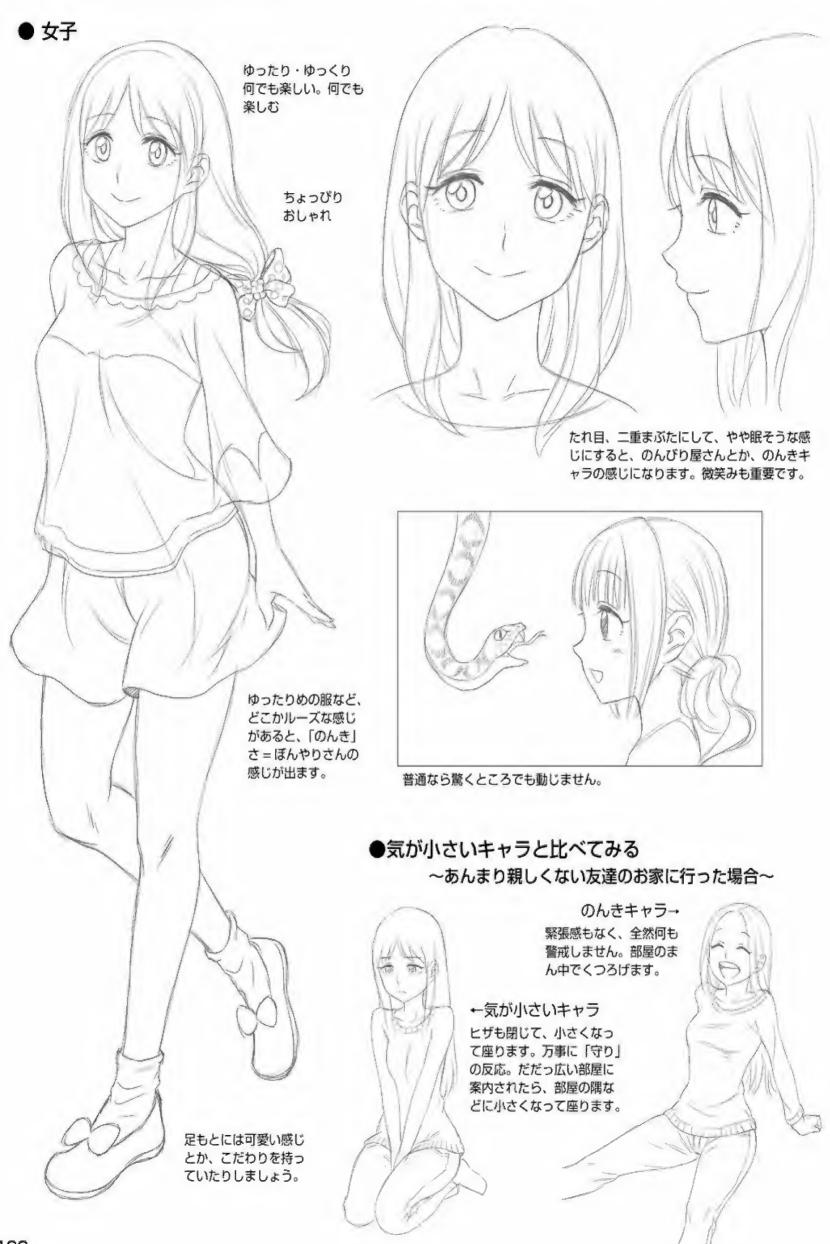
キツイ目のキャラの 場合。不満げ、乗り 気でないように見え るなど、意志や気持 ちが出やすいです。

ポイント

ぼんやりしている感じの表情はたれ目、小さめの口、 面長ぎみに描くと良い!!

いろいろなのんきキャラ

根っから脳天気、気に病まない、気にしない、器が大きいなど、「時間」や「まわりの出来ごと」に対する意識がどっか違うキャラです。

短気と気長

極端な性格の違うキャラとして、対比して描くとわかりやすいです。 落語にはそのままずばり「長短」という演目もあります。

全体印象の違い

体型や着こなしなど、対照的に設定し、描き分けましょう。

男子の場合

● 短気なキャラ

そそっかしい、せっかち、落ち着きがない、乱雑、 なんかいつもイライラしている

● 気長なキャラ

ていねい、ゆっくり、焦らない、 急がない

※設定:身長は同じです。

短気キャラは5~6頭身(ずんぐり風)、気長キャラは7~8頭身(スリム風。長身に見える)

女子の場合

※設定:丸顔と面長顔

女のコキャラは、おしゃれなど、それなりに「外見を気にすること」は忘れません。外見に無頓着なキャラの場合は、むしろ「無頓着」ということを個性とした設定にするのが合理的です。ここでは、 短気・気長という個性を生かした衣装やキャラデザを見てみましょう。

● 短気なキャラ

短気… 子どもっぽさを生かします。「気短」 ということから、そそっかしさ、うるさいく らい元気、などの個性を生かしてデザインし ましょう。

髪…カンタンに可愛くまとまるポニーテールなど

顔は丸顔

目と口の距離も短めに (子ども顔)

めんどーだからお化粧 しない

服…ぱっと脱ぎ着ができるもの

頭身は下げましょう。 5~6頭身くらいにする と、子どもっぽく動き回る、 活発な印象が生まれます (短気=落ち着かない子ど もっぽさを印象づけます)。

靴…ゆるめのスニーカー とかカンフーシューズな ど、カンタンに履いて出 られるつっかけ(草履ふ うのもの)などでも ● 気長なキャラ

気長…おとなっぽさ。落ち 着いた感じ、お姉さんっぽさ を意識しよう。

> 髪…手入れに手間のか かるウェーブへアなど

顔は面長

目と口の距離を離す。 目も小さめにすると、 おとなっぽさが出ます。

お化粧、アクセサリ、 ヘアアレンジなど、気 長な性分に任せててい ねいかつ細やかに

服…重ね着など

11111111111

頭身は、やや高めの 7頭身~8頭身くらい

ブーツなど、ゆっくり 座ってはくもの

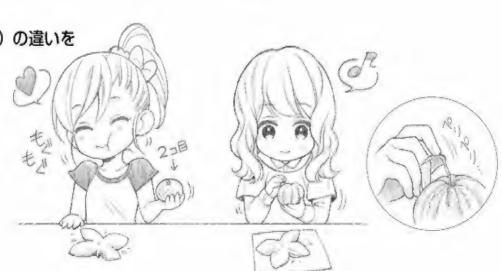

ソックスの長さが左

右違うとか。そそっ

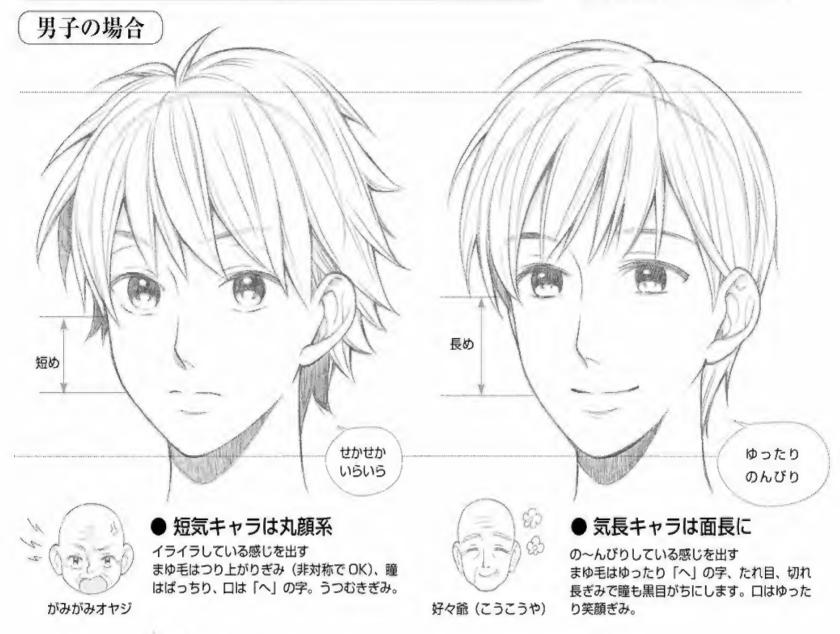
しぐさや動きで個性(気質)の違いを 見せよう!

> みかんを食べるシーンを 見てみると…

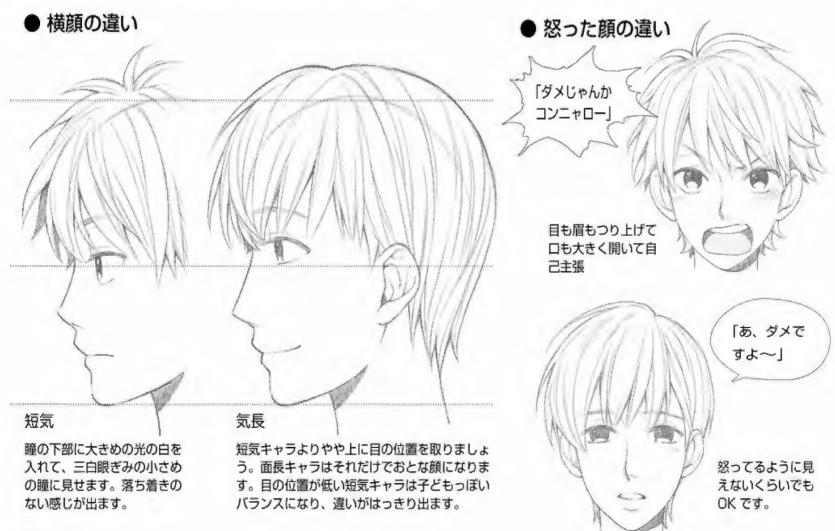

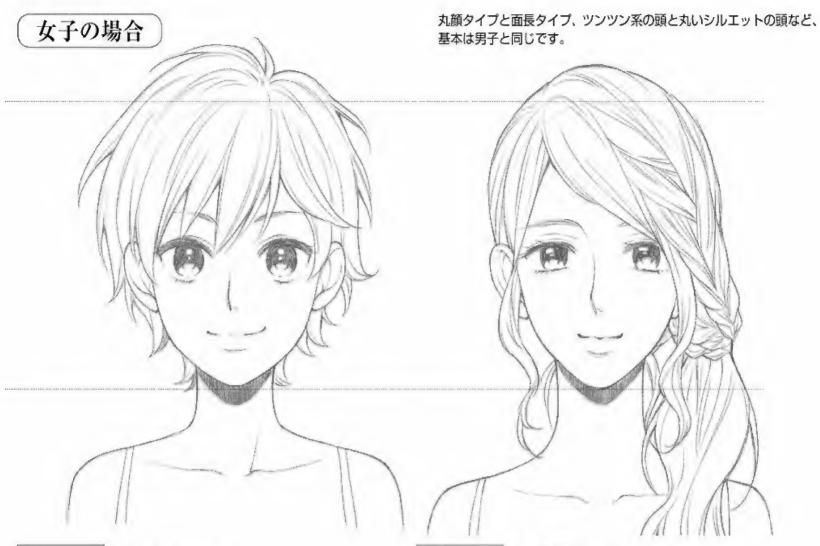
気の長短は、顔も長短を反映させよう

顔の長さや目つきなど、パーツ も対比ぎみにデザインします。

頭部も、短気キャラはツンツンヘア、とげとげしい感じのシルエット、 気長キャラは丸みを出すのも効果的!

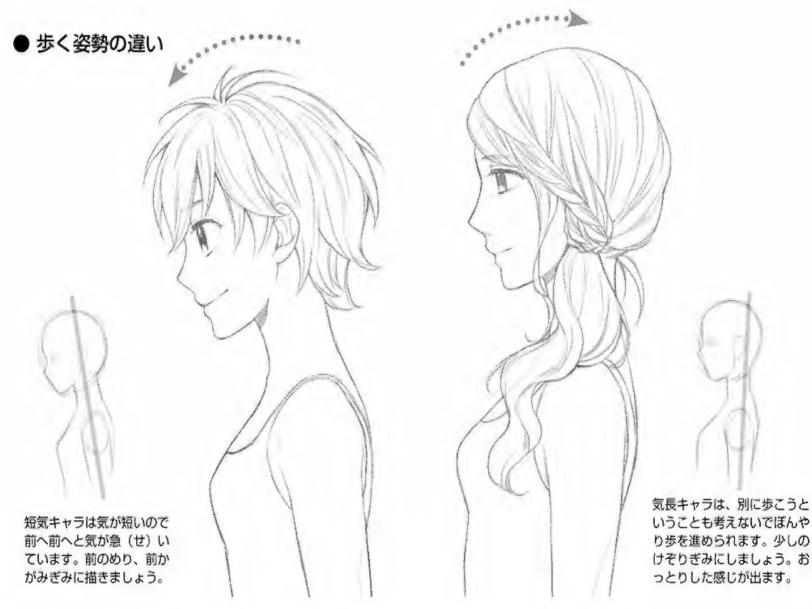
● 気短キャラ

短気・活発感を出すポイント 顔のタテ幅は短く、まつ毛とまゆ毛も短め。 活発感が出るので、口は大きくても「らしさ」が 出ます。瞳もくっきり、ぱっちりさせましょう。

● 気長キャラ 首も長めです。

気の長さ・のんびり感を出すポイント 顔のタテ幅は長く、まつ毛とまゆ毛も長め。口は小さめ にします。化粧やヘアスタイルも手入れにものすごく手 間がかかるものにすると「らしさ」が出ます。

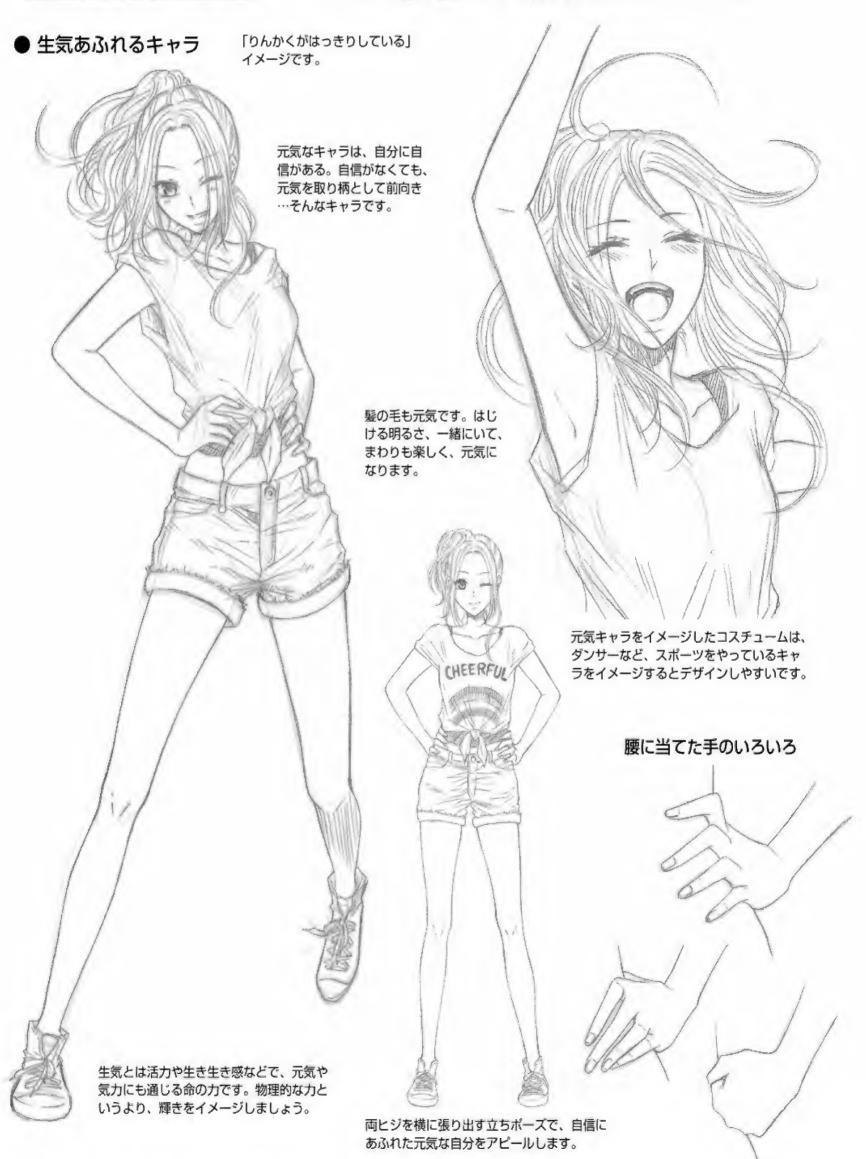

元気と病気

全体印象の違い

体や気持ちが元気なキャラと、疲れてるなどの元気がないキャ ラを見てみましょう。

「元気」と「病気」は「陽」と「陰」です。アオリぎみかうつむきぎみ かなど、姿勢や顔の向き、目線が描き分けのポイントです。

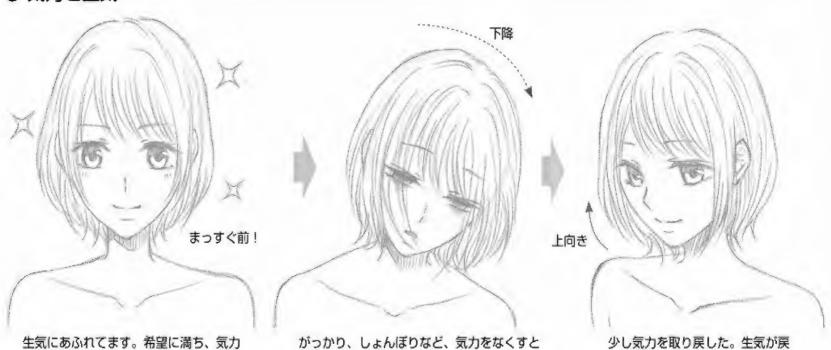

● 生気がないキャラ

「生気がない」「元気がない」というのは、疲れやがっくりの状態、放心状態、無気力などで、一時 的な「陰気」の状態です。元気になろうという発想が湧かないのが陰気キャラ。生気がないキャラは、 きっかけがあれば元気になります。

● 気力と生気

生気にあふれてます。希望に満ち、気力 も元気も満ちあふれている表情です。

生気が失われます。肩を落とします。

りました。上体にひねりが出ます。

代表的なキャラステータス:歩き方と姿勢の違い

楽しそう、リズム感。わくわく、 少しそりぎみの姿勢です。

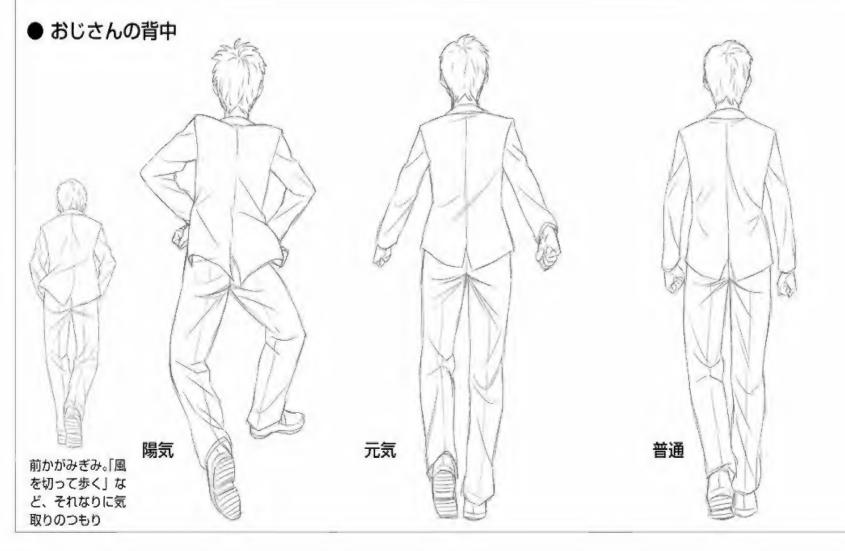

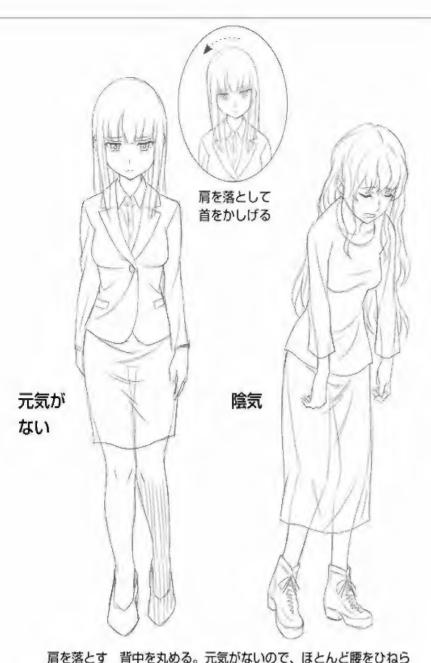
ハツラツ感。はじける、腕も大きく振 って歩きます。外に開くイメージです。

ひねりが少し出ます。

姿勢がいい!

肩を落とす 背中を丸める。元気がないので、ほとんど腰をひねらずに歩きます。そのために歩幅も狭いです。

姿勢が悪い

入っています。力

強さを表現します。

普通に踏み締める足

うつむき顔とアオリ顔を描くポイント

表情なしでもどっちが元気そうかがわかります

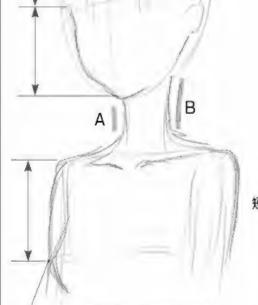

頭部のアオリは、キャラが 元気に見えるシルエットで す。表情がわからなくても、 元気や明るさが伝わります。

元気シルエット

元気のないシルエット

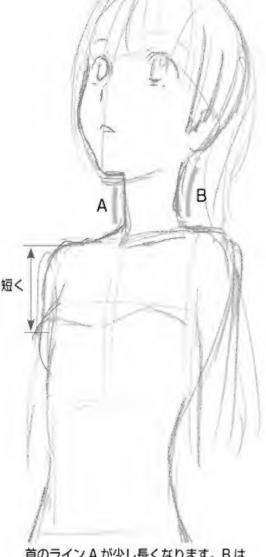

基本形。首の線に注目バストトッ

プの位置

アオリ / 上向き顔

首のライン A が少し長くなります。B はほとんど変わらないかわりに少しそります。胴体も気持ちアオリぎみにすると良いです。

うつむき顔

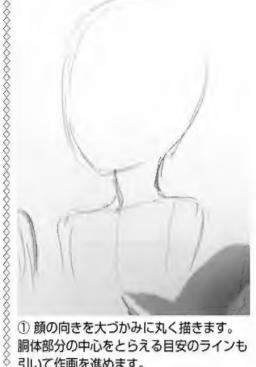
首のライン A が短くなり、B は少し長くなります。うつむくと通常は前髪部分がたれるのも重要で、髪の毛の表現で重力も表現されます。

うつむき顔は髪の毛部分の面積を 少し多く取りましょう。

大きなアオリやフカンの構図ではないので、目や鼻の形はアオリ顔もうつむき顔もほとんど同じ!!

作画ダイジェスト

▶上向き

①顔の向きを大づかみに丸く描きます。 胴体部分の中心をとらえる目安のラインも 引いて作画を進めます。

② 上向きのキャラは、胴体も気持ちアオリ ぎみに描いて、頭部と体のバランスを見な がら顔の中身や髪の毛を描く必要がありま す。

③ 頭部の丸みと髪質、重力を考えながら 髪の毛の曲線ラインを引きます。

下向き

① 頭部を大づかみに描いて、胴体のイメー ジをラフに描きます。

② 胴体の形がおおよそ描けたら、顔のりんか くを決めつつ、首のラインをキメます。

③ 目鼻などのアタリで顔のムードをとらえな がら、首のラインを描き込みます。

④ 上向きの顔の髪の毛ラインと同様、重力を 意識して髪の毛を描き込みます。「これが、 結構重要です(森田)」

通常

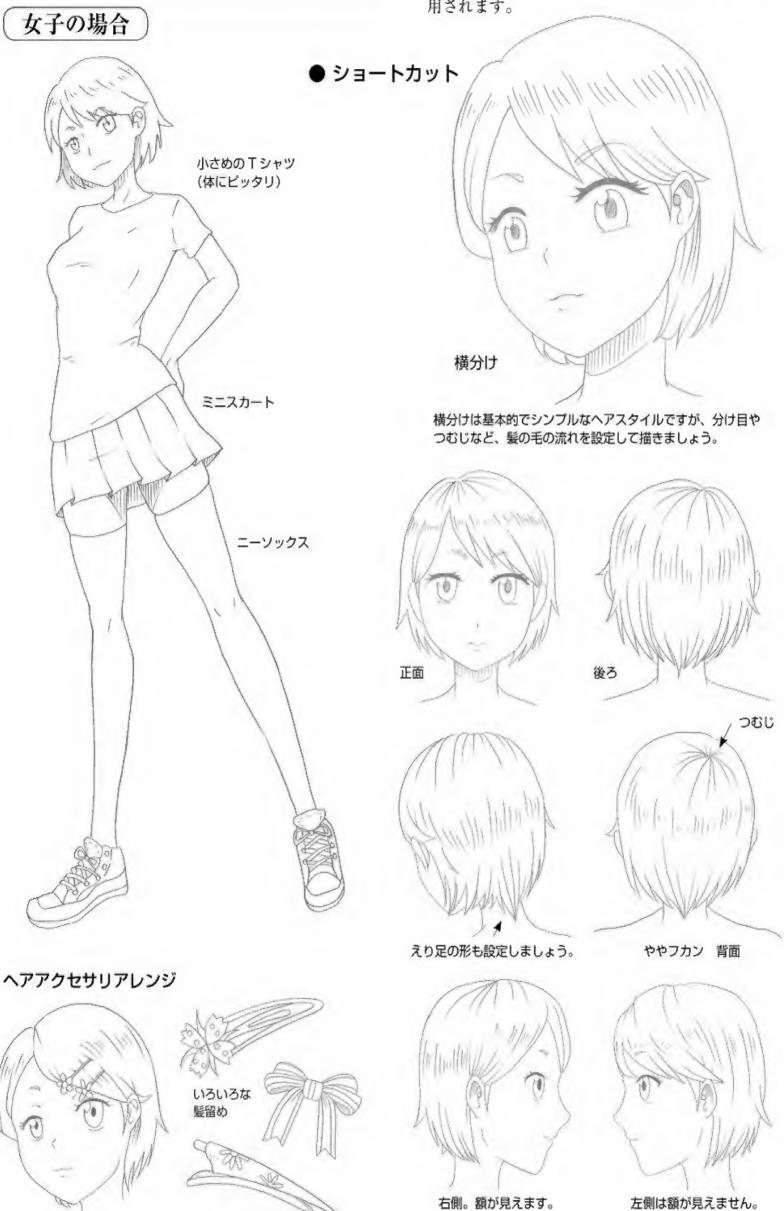
① 頭部のアタリに、頭がい骨を意識し ながら首のラインを決めていきます。

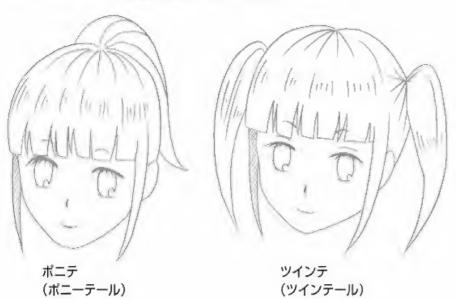
②「この、首の伸び縮みですね。顔の中 身だけでなくて、上向きや下向きに応じ て長さもラインも変わるから。…なのに 案外、おろそかにしがちです(森田)」

元気キャラのヘアスタイル

活発、行動的なスポーツ少女など、アクティブなキャラのイメージには、ショートへアやまとめ髪がよく利用されます。

● まとめ髪 まとめ髪の代表は、長めの髪の毛を1つにまとめるポニーテールと、 2つにまとめるツインテールです。

垂れ髪。平安時代 ごろからある元祖 まとめ髪です。

ポニテ、ツインテともに、まとめる位置や長さ、まとめ方はいろいろあ ポニーテール ります。まとめた位置に集まる髪の毛の流れを描きましょう。

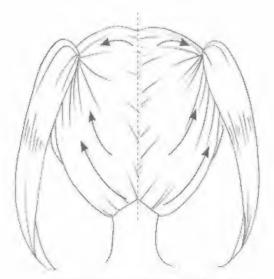

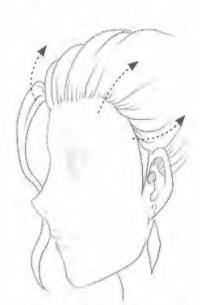
盛り髪。ゴージャスタイプ。 ポニテの応用です。

ツインテール

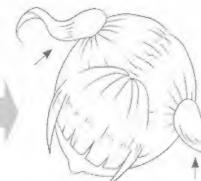

中央から左右の2点に集まる髪の毛の 流れを描きます。

横から見たオールバック状態。 髪の毛は後ろに流れます。

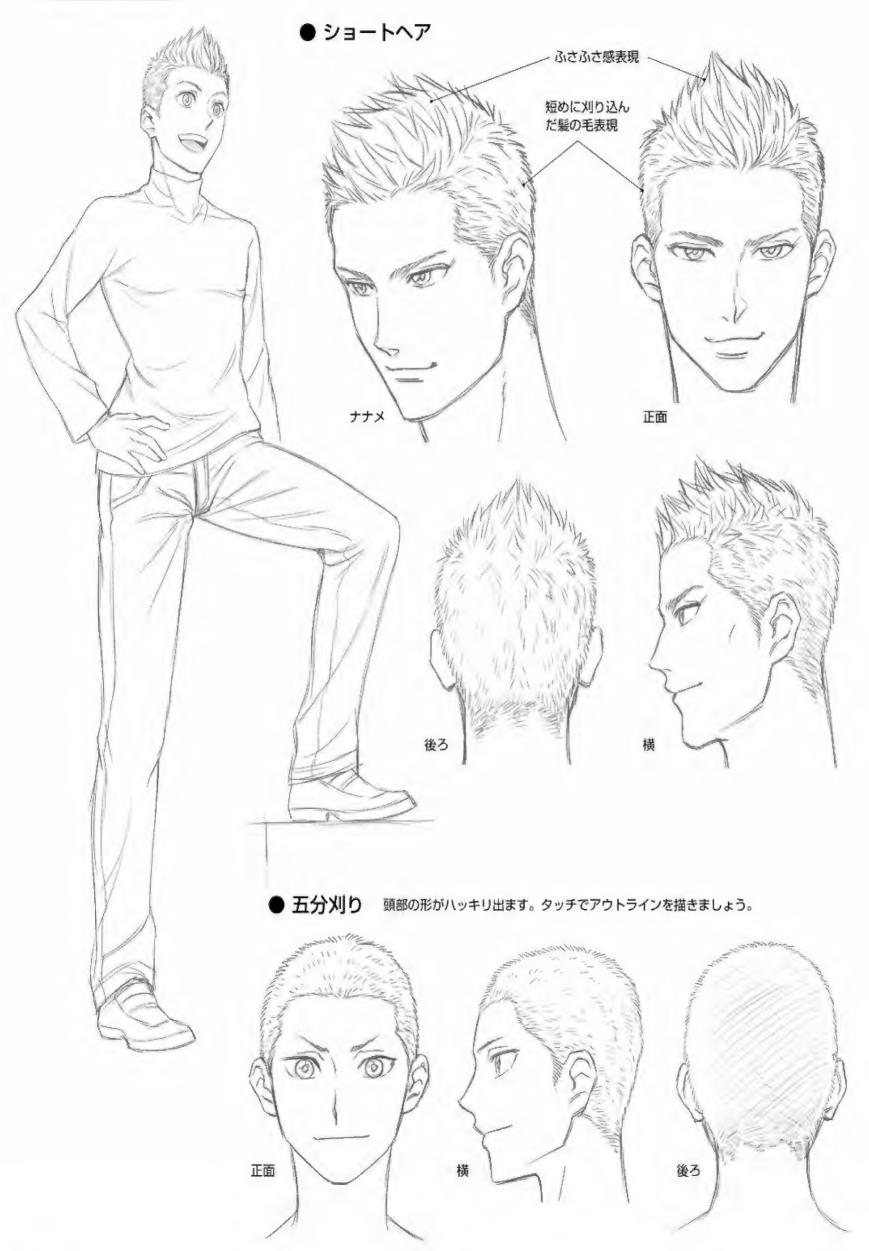

ツインテールは上から 見たものを描いて、房 を描く位置を設定して 描きましょう。

耳のまわりには髪の 毛は生えていません。

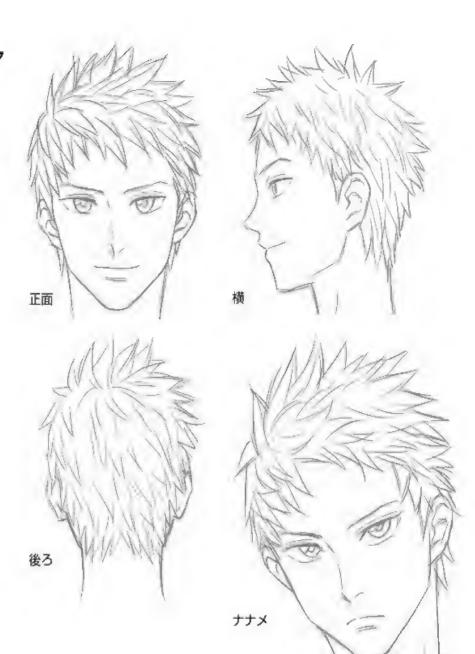
男子の場合

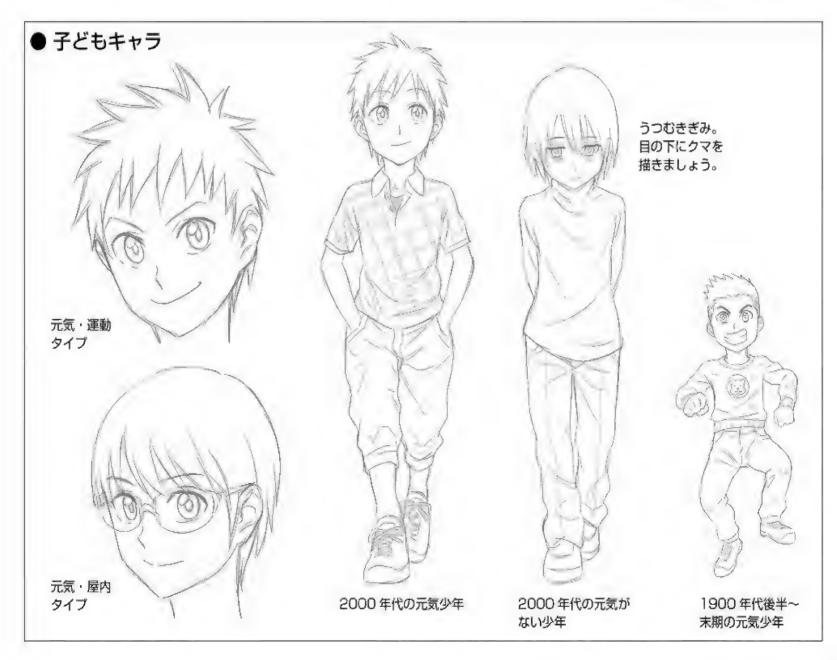

● 風になびくイメージのショートへア

ギザギザのシルエットを設定します。髪の毛の 房の重なりの方向を決めて描きましょう。

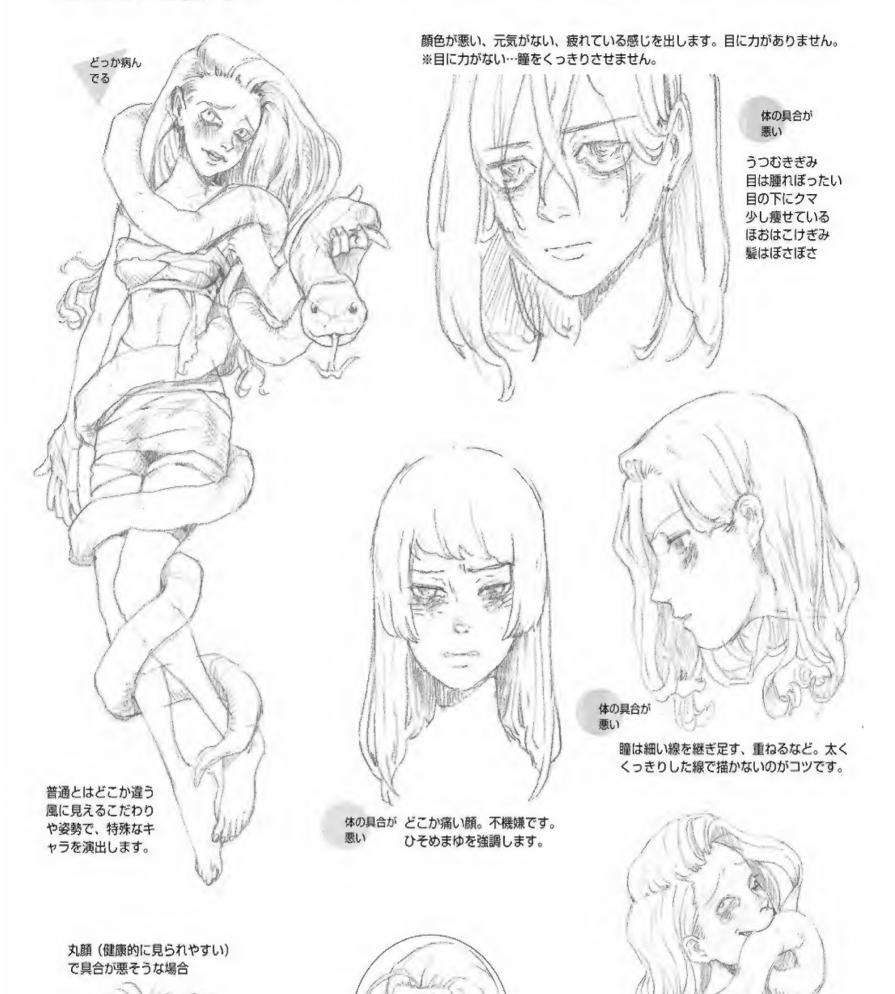

病んでるキャラ

~どっかゆがんだ元気キャラ~

不健康なりにも「元気」が特徴。極端なほど派手な感情表現で個性や特徴を持たせます。「マジの病気キャラ」が元気がなく、感情もあまりあらわにしないのに対して、「病んでる」キャラ達は感情表現を豊かにしましょう。

困ったまゆ毛 目の下にクマ 瞳がおぼろ 髪がぼさぼさ。

これだけで具合が

悪そうなキャラに

なります。

単純にマジで怒っている場合。 目の下にクマやほおカゲを描 いても、あまり病気には見え ません。怒りは「元気」です。

不自然なほど自己顕示欲や自己表現にこだわります。「異質」と紙一重の個性で、自己アピールや喜怒哀楽が激しすぎたり、片寄っていたりします。

どっか病ん

でる

体の具合が

悪い

困ったまゆと「じと目」、 不満そうな口でただじっ と見つめる。そして同じ 姿勢のまままったく動か ない。…というのは、結 構怖いキャラになります。

笑みがないと、実際に体の具合が悪くて、不機嫌、不快そうにしているようにも見えます。

くせのあるニヤリロ。困った まゆ、三白眼の瞳。首をかし げる演技も不気味さ up に効 果的です。

笑う口。通常よりも大きく 強調します。

眼球を強調。不気味度が Up します。

狂気の表情

感情がエスカレートして正気でなくなる演出は、文学やドラマでもよく取り上げられます。異常状態の表現によく用いられるデフォルメを見てみましょう。

狂気を演出するパーツの表現

● 目 狂気の表現は目で危ない感じを出します。

普通の状態

狂気が入った!

普通の状態

瞳を小さくする 目の下にクマ (血走る)

瞳の焦点をぼかす

瞳を描かない

● 口と髪の毛

普通の状態

口は気持ちを反映します。意図的に形 を変えられるので、「変わったよ」とい うことをストレートに表現できます。

唇をゆがめる。よだれを流す。髪 の毛も異様な動き・形に変化して 精神状態の変容を演出します。

歯をむき出して口をゆがめる (自意識異常など)

髪の毛を咬む

アオリぎみです。目もとのクマ、小さな瞳、にらみつける視線。

「夢中」から「狂気」へ

被害者

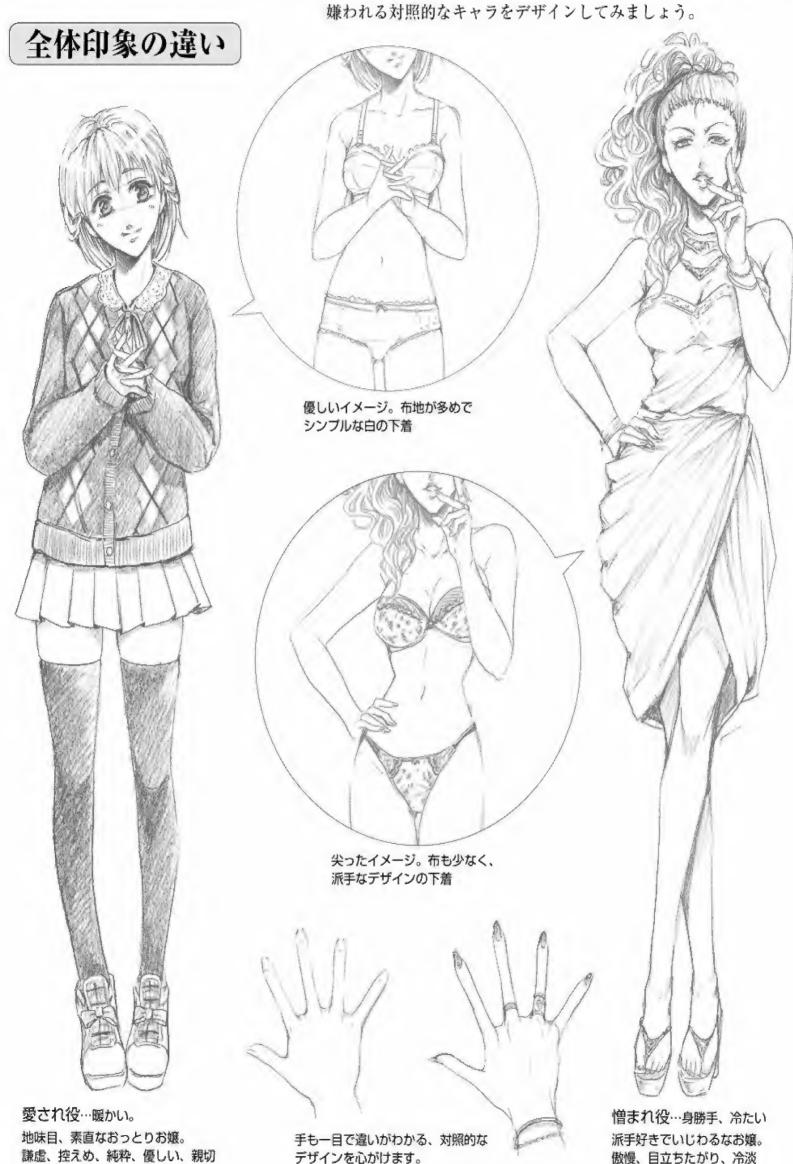
~異常な感じへエスカレート~

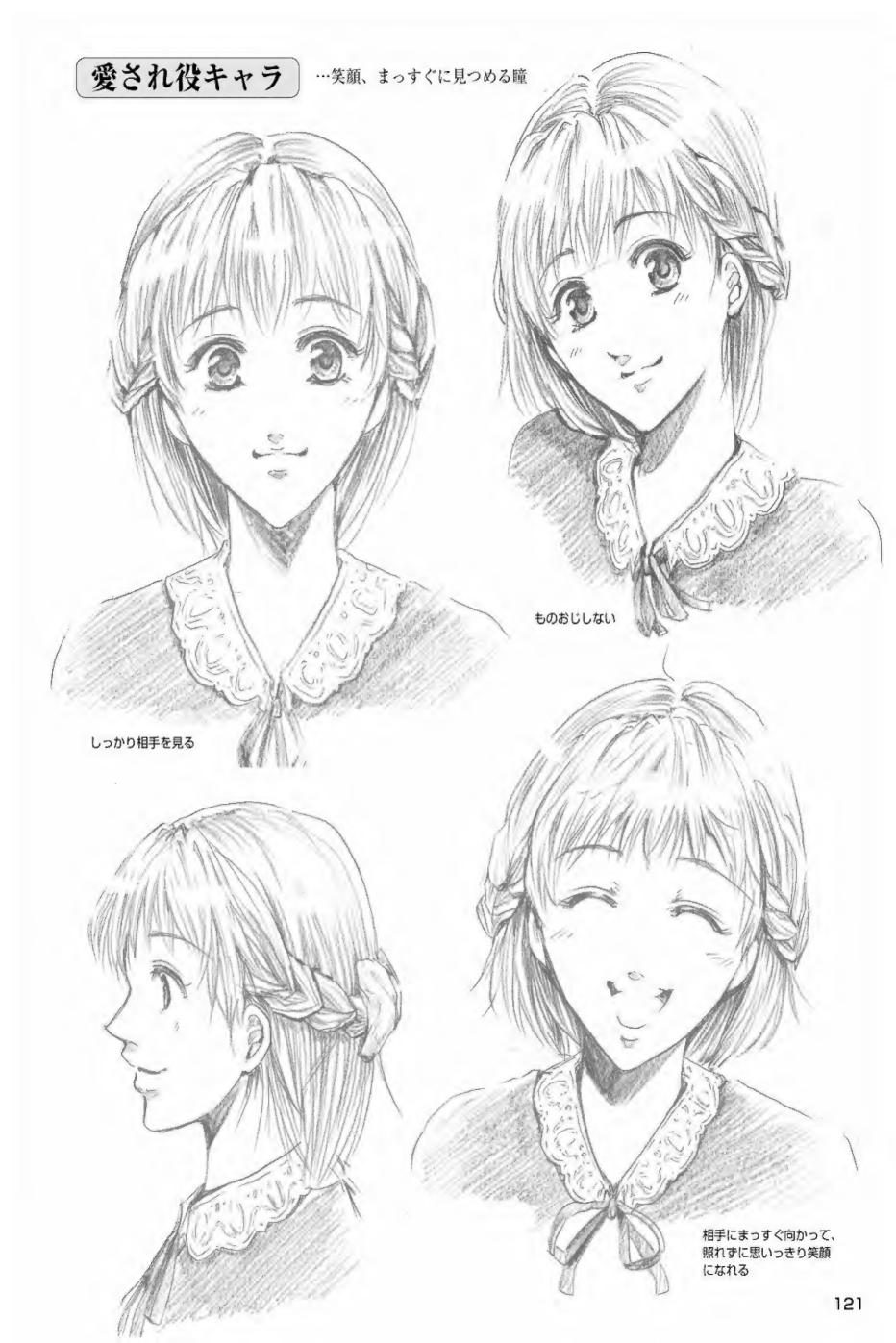
狂気のキーワードは「執着」「夢中」です。発明、恋、金、色ごとなど、 なんらかの『夢中』の状態が「とらわれ」となり、精神の安定をむしば むに至って「尋常でない」状態となります。

愛されキャラと憎まれキャラ

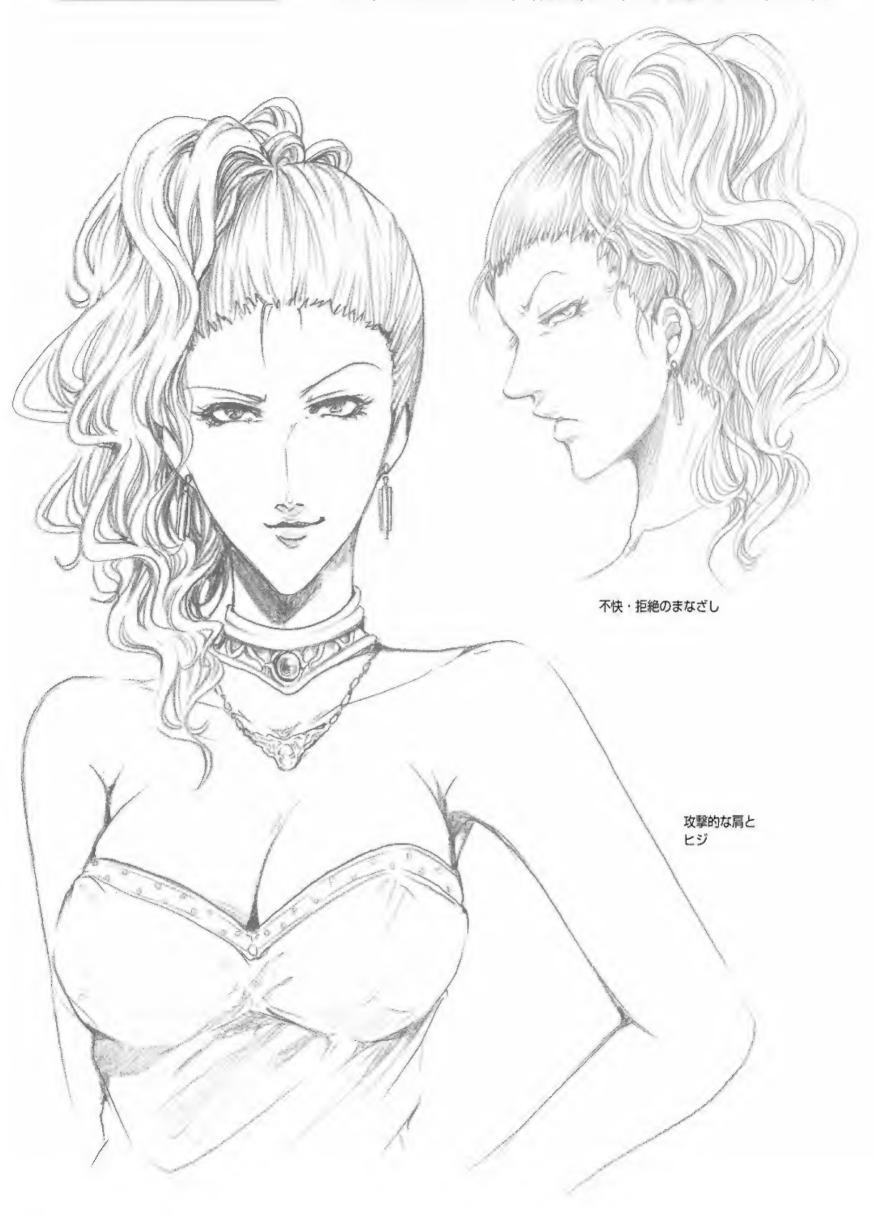
好感を持たれる優しく暖かいキャラと、いじわるで高慢、冷たくて 嫌われる対照的なキャラをデザインしてみましょう。

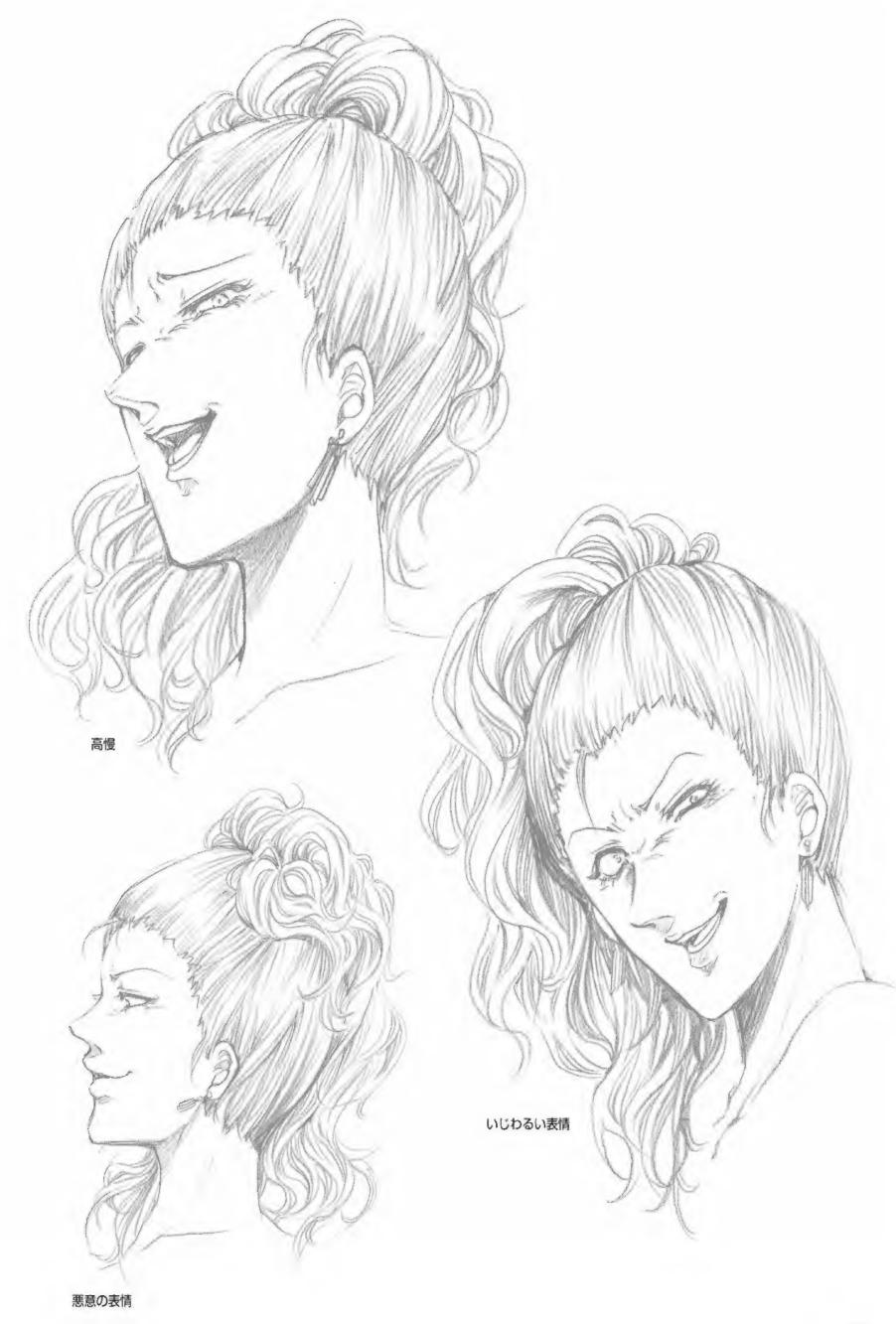

憎まれ役キャラ

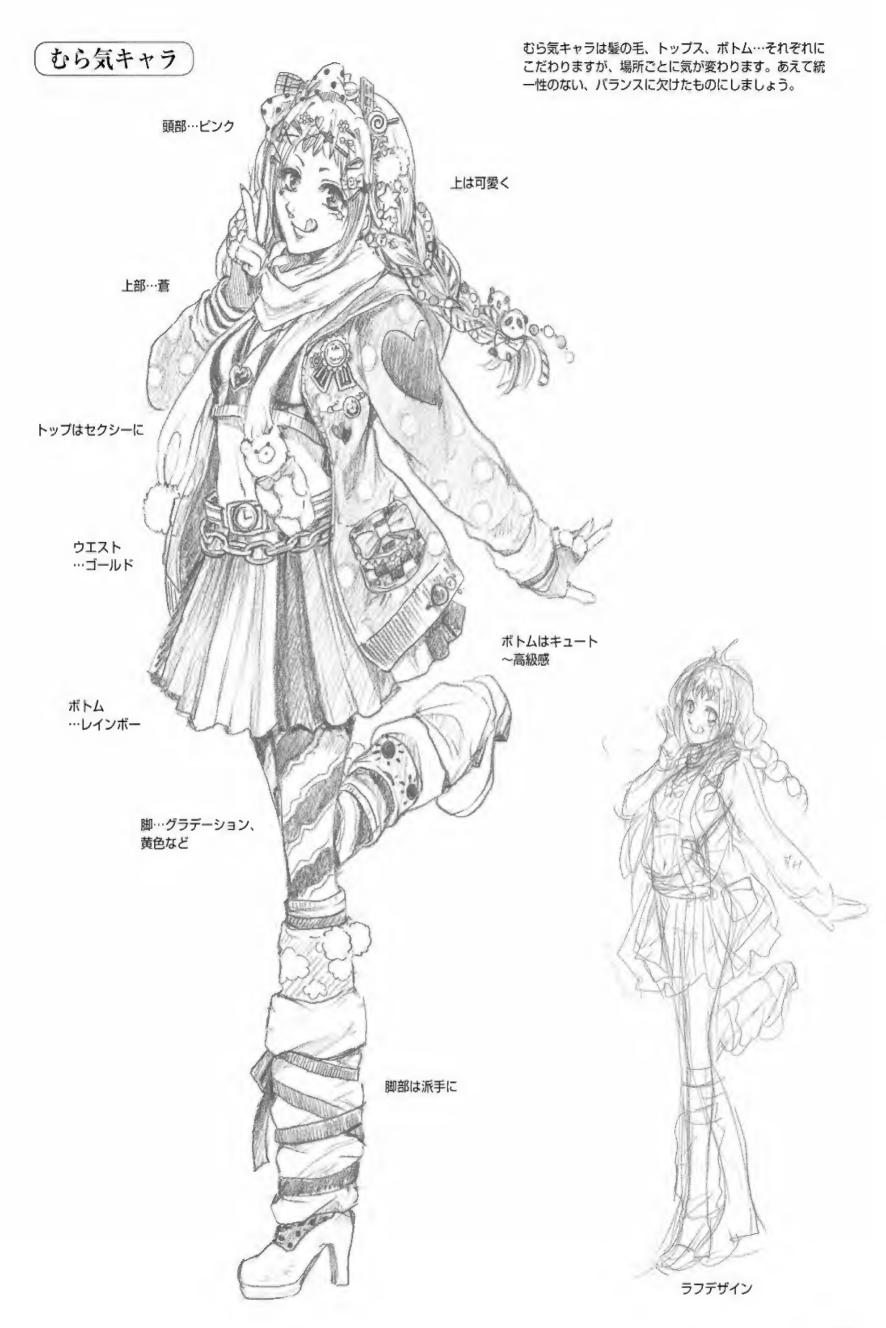
つり上げた眉、ゆがめた唇、小さな瞳。普段は相手をまっすぐ見ることも しようとしません。まっすぐ見る時は、すでに殺意があったりします。

くせのあるキャラを デザインしてみよう。

気まぐれキャラ

126

キャラ劇場: こんなやつ2

「食事にいこ!」

…と思ったけど美容院にした

イメージラフ

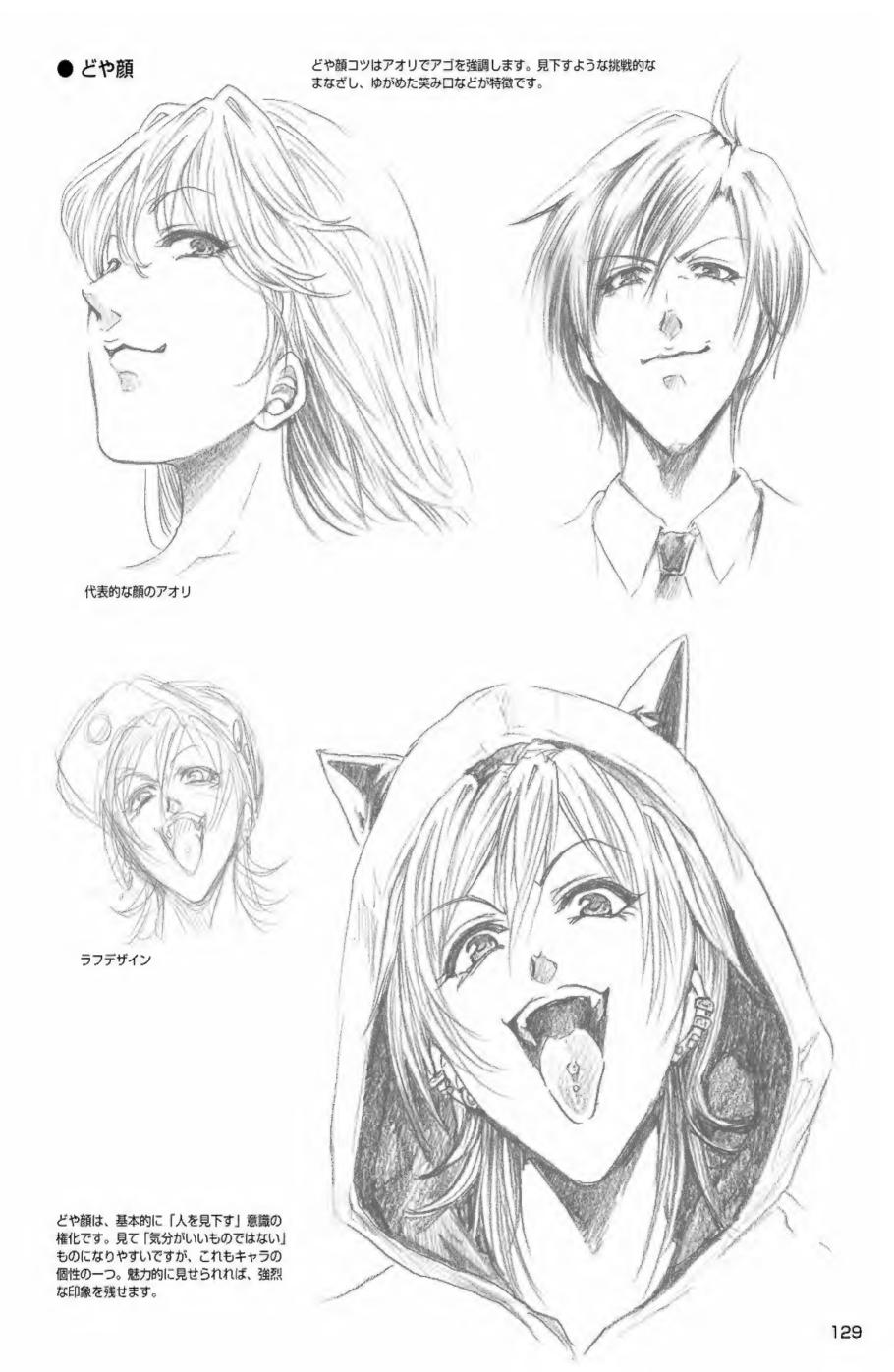

イメージラフ

気取り屋キャラ

気取る。かっこつけキャラです。強い自己顕示、自己主張で、内面で自分に酔うナルシスト 気質があるのがポイントです。これは転じて、現在は「どや顔」に通じます。

気ままキャラ

「気まぐれ」キャラと違い、そもそもいろいろ定めることをしません。 いわゆる「風来坊」気質です。その代わり、それなりにスタイルは、 はっきりしている(1本通っている)個性です。組織にはなじみません。

キャラ劇場・こんなやつ

学生時代。みんな制服の中に、一人だけ私服。それでも孤立しない のがこのキャラ性です。

第 3 章

人間関係における

キャラの気づかいを表現しよう

よくある人間関係の気持ち

和と不和、安心と不安などの 気持ちを見てみましょう。

気が合う・合わない

女子は感情表現や状態が極端に明らかに現れますが、関係 そのものは結構フクザツです。男子は面と向かった感情表 現は控えめがちで、関係そのものも割と単純です。

気が合う…嬉しい

● 女子

喜び。嬉しい。楽しい。わりとはしゃぐ、盛り上がる表現が似合います。 抱きついたりなどのスキンシップも多いようです。

衣装や趣味が違っても、気が合う時は気が合います。 (女のコっぽい外見のコと、ボーイッシュな外見のコなど)

● 男子

気が合う、普通に楽しい。気が合うからといって抱き合うことやスキンシップはあまり ありません(お国柄や文化的背景にもよるようです)。

気が合わない…不愉快

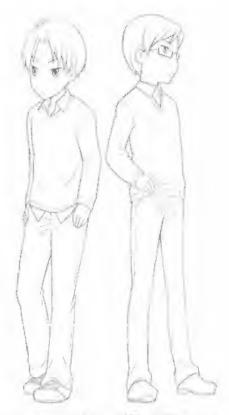

どっちも不愉快、片方だけ怒ってるなど。 なぜか、気が合わなくても向かい合います。

全部気に入らない、なんか合わない、つまらない、落ち着かないなど

口をきかないなど。お互いに避けます。

気が合うシーンのいろいろ

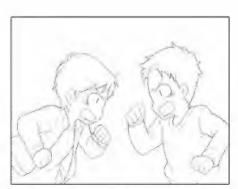

意気投合、とっても楽しい

変に気が合う、気が知れてる関係

なんかいつもおめーと一緒だな

気が合ってる二人でもこういうことは あります。

気心が知れる・知れない

気心が知れる

まかせて安心。安心の表情…笑顔(微笑み)です。

「気心が知れる」「気心が知れている」というのは信頼 してる関係です。「何かを安心して任せられる」などで、 苦手や失敗の可能性もコミコミで任せられる間柄です。

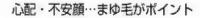

※肩のラインにも「安心」が出ます(ゆるやかに下がっています)。

気心が知れない

まだ気心が知れない間柄。何をしでかすか安心できない。 まだ信頼関係にない状態です。不安顔になります。

※肩のラインにも「心配 / 不安」が出ます(肩が上がる。変に力が抜けません)。

気が置けない・置ける

気が置けない…気を許せる相手 気が置ける…くつろげない相手、気を許せない相手

「気が置けない」間柄 …お互い気楽

互いに気を許せる関係

「気が置けない」

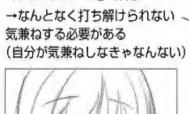
正 気詰まりでない。気 づかいいしなくてい い。気楽な間柄

また許せない。油断できない関係

どっちも気兼ねしない。 互いに遠慮しないお友達 存分にくつろげる

気が置ける間柄 …お互い緊張/苦痛

互いに気を許せない、落ち着 かない関係

「気が置ける」相手

「気が置かれてる」自分 →気をつかわれる、気を使わせる 自分(相手に気がねさせる)

どちらも緊張でこわばってる 互いに気兼ね、遠慮がち 全然くつろげない

気を許す・許さない

- ・気を許す…信じてる(信頼、信用、安心)
- ・気を許さない、気を許せない…信じてない

気を許す

安心関係、信頼関係など。笑顔になります。

気を許さない

笑顔のこともあります。態度で距離を とる関係です。

無遠慮に肩に触れてくる手を払いのける

気まずい

ばったり会った「友達」同士の間などで瞬間的に生じる「ヤバイ」という思いで、「空気が変わる」現象です。いわゆる「気まずい空気」は驚きからとまどい、困惑の気持ちに流れます。

それぞれが「別の人」を連れ て歩いていた…

気まずい空気が生じるケース

「やばいところで会っちゃった」 「まずいこと言っちゃった」 「まずいとこ見られた(ばれた)」など 誤解のこともあれば、マジやばいこと もあります。

● 不意打ち = 驚き

瞬間のこわばる表情。「とまどい」は、このあと来ます。

普通に驚き。にっこり系(こわばった笑顔)

●とまどいの表情 とまどいの顔は、「ヤバイ」思いを主体にした驚き顔です。驚き顔をもとにしてアレンジしよう

気が引ける

なんらかの「お誘い」に対する拒否反応のひとつ。微妙に「つらい」思いです。 後ろめたい感じや、なんとなくご遠慮したい…などで、困り顔や迷い顔を描き

●「驚き」から「思案顔」へ

お断りの気持ちが多いほど「困り顔」になります。応えたい気持ちがあるほど、「迷い顔」(半分困り顔)になります。顔の中身だけでなく、首をかしげるなどの動きの演技もさせましょう。

せず、顔の中身だけで表情演技 したもの。2 流の俳優さんにな

ってしまいます。

● 迷いの表情 困り顔です。

目とまゆの形を左右非対称にすると、複雑な思いを演出しやすいです。

※イメージや実際のしぐさや動きには個人差があります。 困ると天を仰ぐ、迷ってうつむく、というケースもあります。 キャラとシーンのイメージに合わせて演技させましょう。

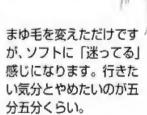
基本は「困る」顔。うつむきぎみです。 結構マジに迷っている顔

まゆ毛が困ってると、とっても迷ってる感じに見えます(お断り気分 70%以上)。

「迷い」顔にアレンジ。 アオリ顔、目線を宙に泳がすと、 迷いの感じが出ます。

気兼ねする

遠慮、心づかいの判断と行動です。キャラの細やかさや人柄が演出されます。

友達がデートしてるところに出食わした

気兼ねするキャラ …何かと気を使う。苦労性キャラなど

立ち去る

怖じ気づく

微妙に恐れる、後ろに下がるなど、「困惑する」系の状態と表情です。単 純に「困る」より「緊張」「こわばる」「恐れる (おびえる)」などの表情 が入り交じります。

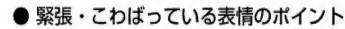
怖じ気づいて気が詰まる

攻撃される、いじめられるんじゃないか?など、精神的な圧迫感、恐怖感などの 不安の中にあります。緊張してこわばった顔を描きましょう。

います。

リラックス状態(普通の 顔)を描いてから、緊張 させてみよう

まゆ毛…ややつり上がる 瞳、小さめ。口はキッと結ぶ ほおに少し青ざめ線 少しアゴが上がりぎみ

コレもあり

迫力に気圧される

● 男のコのひるみ顔

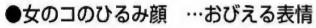

たじたじ顔 責められる気はしてい たが、やっぱり怖い

呆然 / ぼうぜん顔 予想だにしていなかっ た。半分驚き

不安混じりの「ハッとした」表情。こ こから、「おびえ」 になります。

おびえる演技には、目をそらせる。伏せ目 がちにする、うつむきぎみにする。顔をそ むけるなどがあります。

気後れする・しない

※気持ちで「後れを取る」からできた言葉かもしれません。なお、「後れを取る」とは、 負けちゃってるということです(「遅れ」という言葉には「負け」という意味があります)。

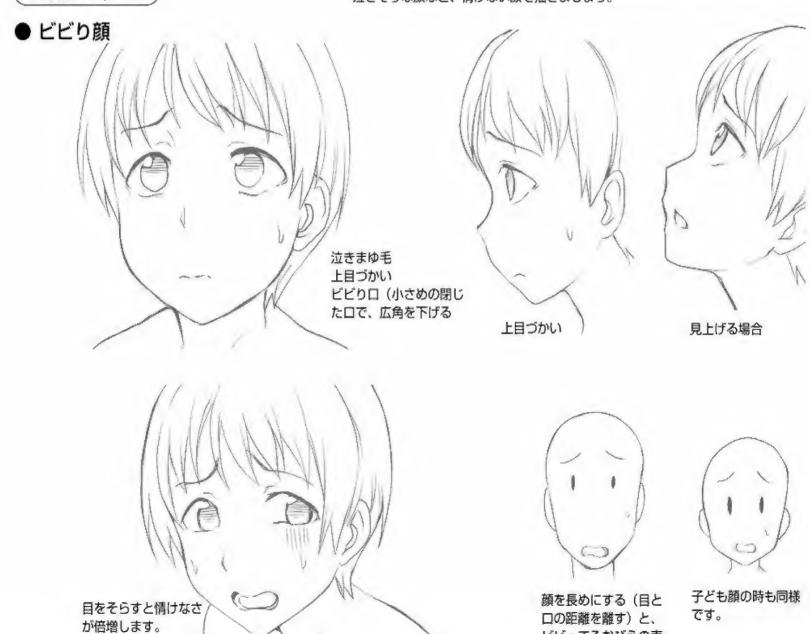
気後れしてると、相手は実際よりも大きく見えます。自 分より背の低い相手でも、すごく大きな人、の印象が残 ったりします。実際に巨体のこともあります。

気後れすると、なんと なく後ろに下がります。

気後れする

気後れしている表情はビビり顔です。恐れてる、怖がってる、負けてる状態なので、 泣きそうな顔など、情けない顔を描きましょう。

> ビビってるおびえの表 情が出しやすいです。

気後れしない

ビビらない、ひるまない、ケロッとしてる場合をいいます。

ごく自然に振る舞います。

女のコは意外とビビらない

無邪気に 見つめる

● 気後れしそうな相手に会った時の顔(男子)

マジメに相手を見る (踏みとどまってる)

大まじめに見つめる (相手が大きかった場合、少し 上向き。しかしあくまでまっ すぐ見つめる)

戦闘モード。にらみつける アゴを引くなど

女のコの場合 ニコニコしていても、単純に度胸 があるように見えます。

男子の場合 笑顔は単に「ヘラ ついている」とか、 「ふまじめ」に見 えます。

いずれもキリリまゆ、キリリロ。そしてあくまでもま正面に対峙します。

悪気がある・ない

「悪気」は悪意のこと。なぜか、反対語はありません(あえて言えば「無 邪気」です)。なお、「悪気」を「あっき」と読む場合、悪い気、邪気 のことをいいます)。

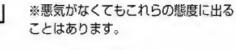
悪気がある

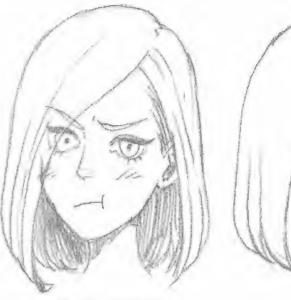
悪気があった場合(わざと・悪意の行動)の表情、態度

わざと壊す

●「悪気があってやりました」

「あたし悪くないもん」 「重力のせいよ」

「いいきみ」

(フン!) 「あ、手がすべった」

「悪い?」(ひらきなおる)

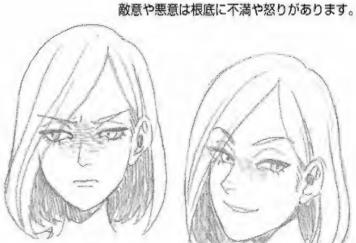
「知らないわよ」(しらを切る)

「あたし悪くないもん。事故よ事故!」

叩きつける

うすら笑顔タイプ

●「なんか壊しちゃいました」

「あーあ 落ちちゃった」(人ごと感覚)

「あ」

無邪気は「あ」です。 (他意がない・偶然・事故・不注意など)

「失敗しちゃった」(明るい・前向き)

「すごいおとー」(天然)

「ごめんなさい」(素直)

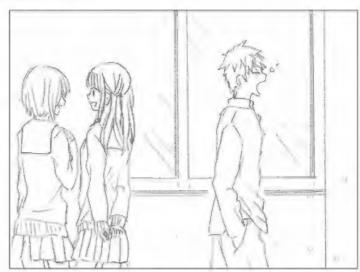
「落としちゃった!」 (自分で衝撃・やば・しもた)

異性が気になる揺れる気持ち

気になる人がいる

気になる、気にかかる、気にかけるなどの心の動きは目の 動きで表現します。

つき合う前;普通にすれ違う。平常心。何の関心もない。他人。 ただの顔見知り関係

なのに…

なんとなく気になり出した

● 「好き」といわれて...

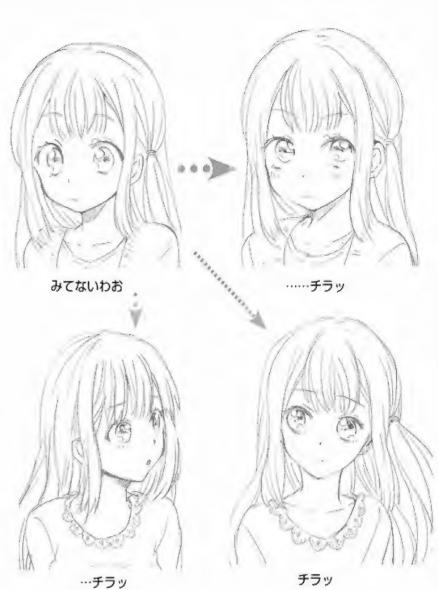
マジで驚き

気がない (そぶりの場合もある/ツンデレなど)

軽く気になる。何か気になる…という状態です。

気がつくと目で追っている

全然気になんてなってないんだから…

深刻に気になる…迷いと物思い

顔の上下の向きに加え、まゆ毛と瞳(白目がち・黒目がち)の 描き分けで、微妙な心の状態を描きます。

● ぼーっとするまゆ毛…気がつくと思ってる

少し夢心地。アオリぎみです。

「気がつくと、カレのことを思っている」。アオリぎみです。まゆ毛は まだ苦しくなく、瞳は幻想を追っています。目は自分の内側(心)を 見ているので、実際には見えていません。目の中を黒くしない白目演 出を用いましょう。

● 深刻に苦しいまゆ毛…だんだん思いにとらわれている

少し重い気分。 うつむきぎみです。 瞳を黒目がちにして、伏せ目。 まだ、現実の中に自分を置い

ほんとに好きなのかな…少しネガティブな思いにとらわ れてる気分の瞳。白目がちの瞳は、だんだん現実から離 れている状態が演出されます。

て迷っている感が出ます。自 分の心がつかみきれない微妙 な迷いの状態です。

● 迷い + 「ぼー…」 読者を見ない瞳

希望的な明るい妄想と、悲観的な 思いや、現実のあれこれなどが錯 綜している状態です。ややうつむ きぎみが効果的です。

ちょっと苦しげにひそめたま ゆ毛と、白黒半分のバランス の瞳で、揺れ動く心、同時に 「心ここにあらずの状態」を 表現します。

頭の中が思いで一杯になって いる感じを、小さく半開きの 口が演出します。

イメージラフ。この段階では正面 向き、白目がちです。

ナナメ向き + うつむきぎみ。目を伏せる、白い瞳、ひそめたまゆ、閉じた口…自分の世界に入ってしまいました。

気を引くアプローチのいろいろ

気があるから気を引く態度に出ます。まゆ毛、 目線、口もと、姿勢などに気を使って、総合 的な芝居を心がけましょう。

表情で相手に対する関心や好感度をアピール

● ツンデレ作戦 特定の相手だけ、他の人と違う態度や表情を見せます。逆の意味の「特別扱い」で、関心があることを示します。

● 無敵のにっこり攻撃

ほほえみかけられるだけで、男は「あいつは 俺に気がある」と錯覚する生き物のようです。

相手に対する好意や親しみの表現。恋心とは別に、単純に自然な好意の場合もあります。

より積極的なアピール

積極的に話しかける

思わせぶりに見つめる。うつむきぎみ・上目づかいで

振り向いてチラリ見

ナナメ向きアングルで、「ウインク」+「ペロ」。キュートな自分の可愛らしさ+相手 への親しみをアピール(正面からの場合はツンデレ系になる)

さらした肩で誘って思わせぶりにチラリ見。積極派キャラ(地の場合と演技の 場合がある)

男子からのアプローチ

贈り物

緊張の額…こわばり。 ひそめたまゆ毛とキッと結 んだ口もとで表現します。

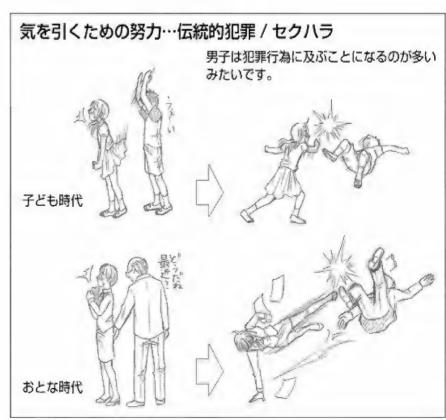
成功の顔…顔がゆるむ。 笑顔です。

まゆ毛と口もとは気持ちの緊張とゆるみを表現するポイントです!!

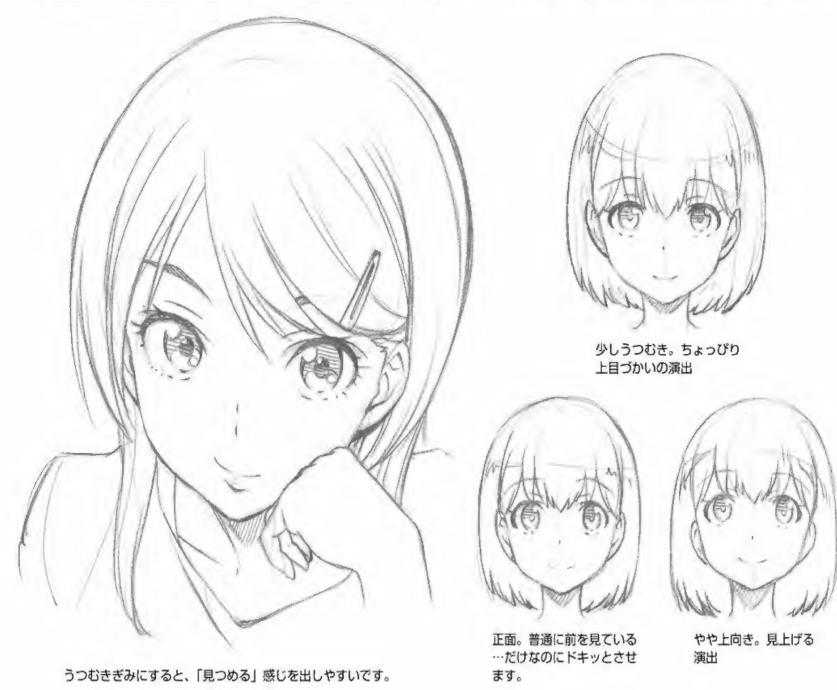

普通の男子 誘い慣れてない。口もきけない。見つ めるどころでない(普通のコ…自分に 自信がないのが普通)

気があるまなざし:見つめる瞳

読者目線が基本です。相手をしっかり見つめる演出、芝居で、まゆは自然~優しげなライン、口もとは笑みです。相手キャラ(読者)の心をとらえましょう。

● キャラサイズにも注意

「気がある」そして「見つめる」演出では、キャラの顔を大きく描きましょう。

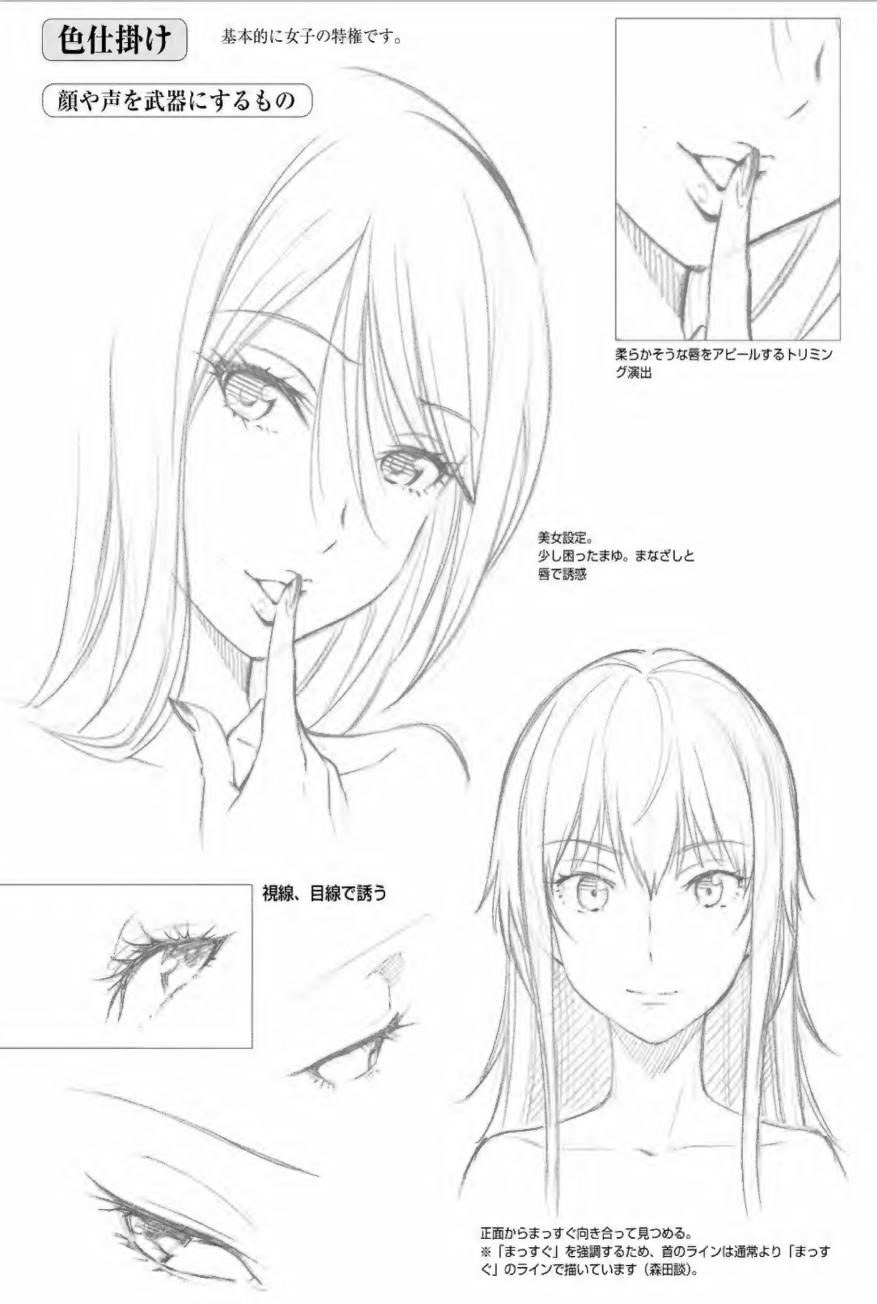
中サイズ

特大サイズ

顔のアップの時は、物足りなくならないような感じに 密度感を出します。いわゆる「画像の拡大」ではなく て、カメラをズームした感覚で。(森田談)

カラダを武器にするもの

恋の気持ちを描く

喜怒哀楽+驚虚の全てと、その交じり合った複雑な さまざまな気持ちが訪れます。微妙な表情を描く技 術を磨きましょう。

まなざしの演技です。いろいろな瞳表現を学びましょう。

恋してる - 恋する瞳 -

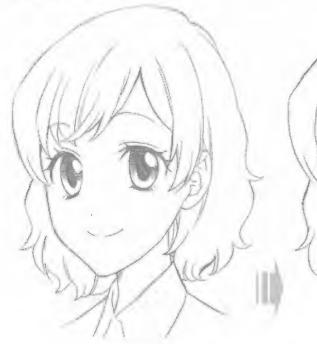

あこがれ、期待、わくわく、ドキドキの「想い」です。うるうるした 瞳を描きましょう。

恋に恋する状態。夢の中・夢心地です。妄想やさまざまな 思いの中にいるので、目は心の中を見ています。

瞳の変化 恋に落ちたら瞳が変わります。

恋する前

恋した時

●「恋をした」「恋に落ちた」瞳 恋する前

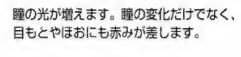
ハートが浮き上 がるタイプ

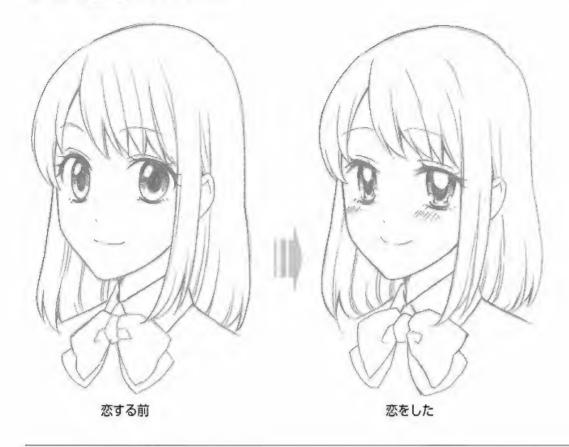

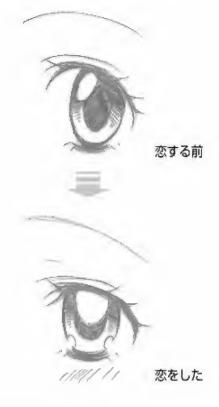
潤む感じのタイプ

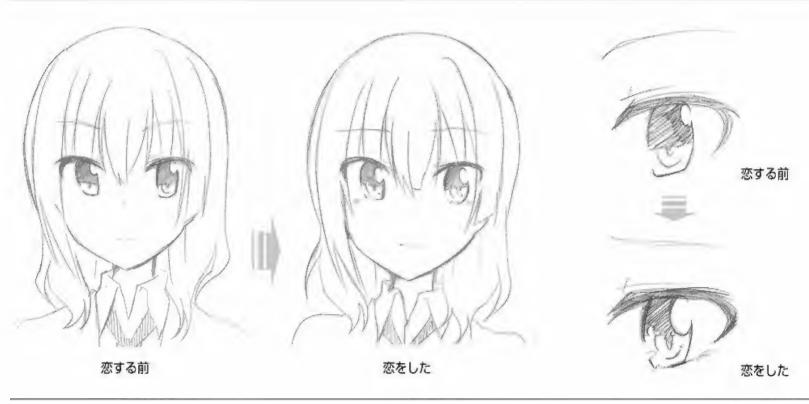
光が大きく宿る タイプ

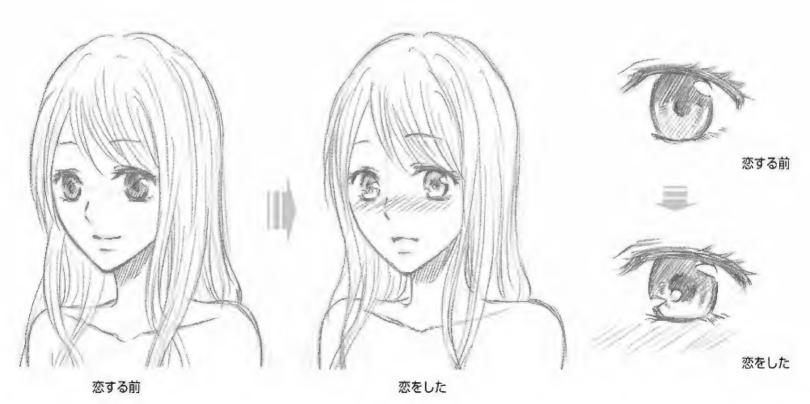
● 恋の瞳表現のいろいろ

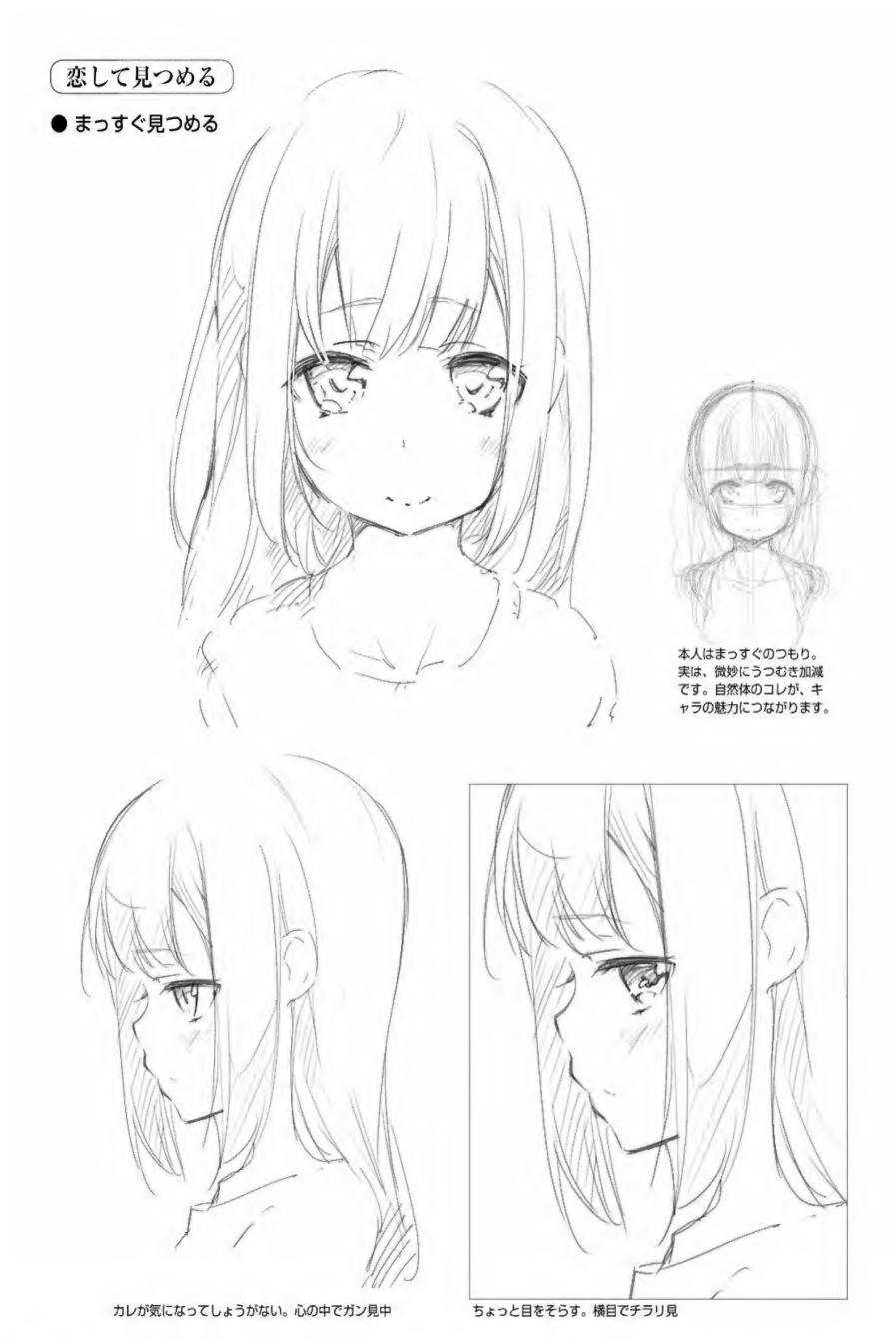

恋する前

きらきら目

恋する前(最初の設定。 普通の顔) の時、どんな 目のキャラでも恋をした ら瞳は変わります。

● 告白の表情

積極的なお姉さん役キャラ。うつむきぎみと伏せ目がちのまつ毛の効果で、優しげな瞳、 まなざしは艷っぽさやうるうる感を持たせましょう。

顔(頭部)の傾きをとらえて 描きましょう。

照れを交えた告白の表情。まゆ毛を 少し困った感じにする、少しうつむ きぎみにして、上目づかいにするこ とで、恥じらいの感じが出てきます。

顔(頭部)の傾き

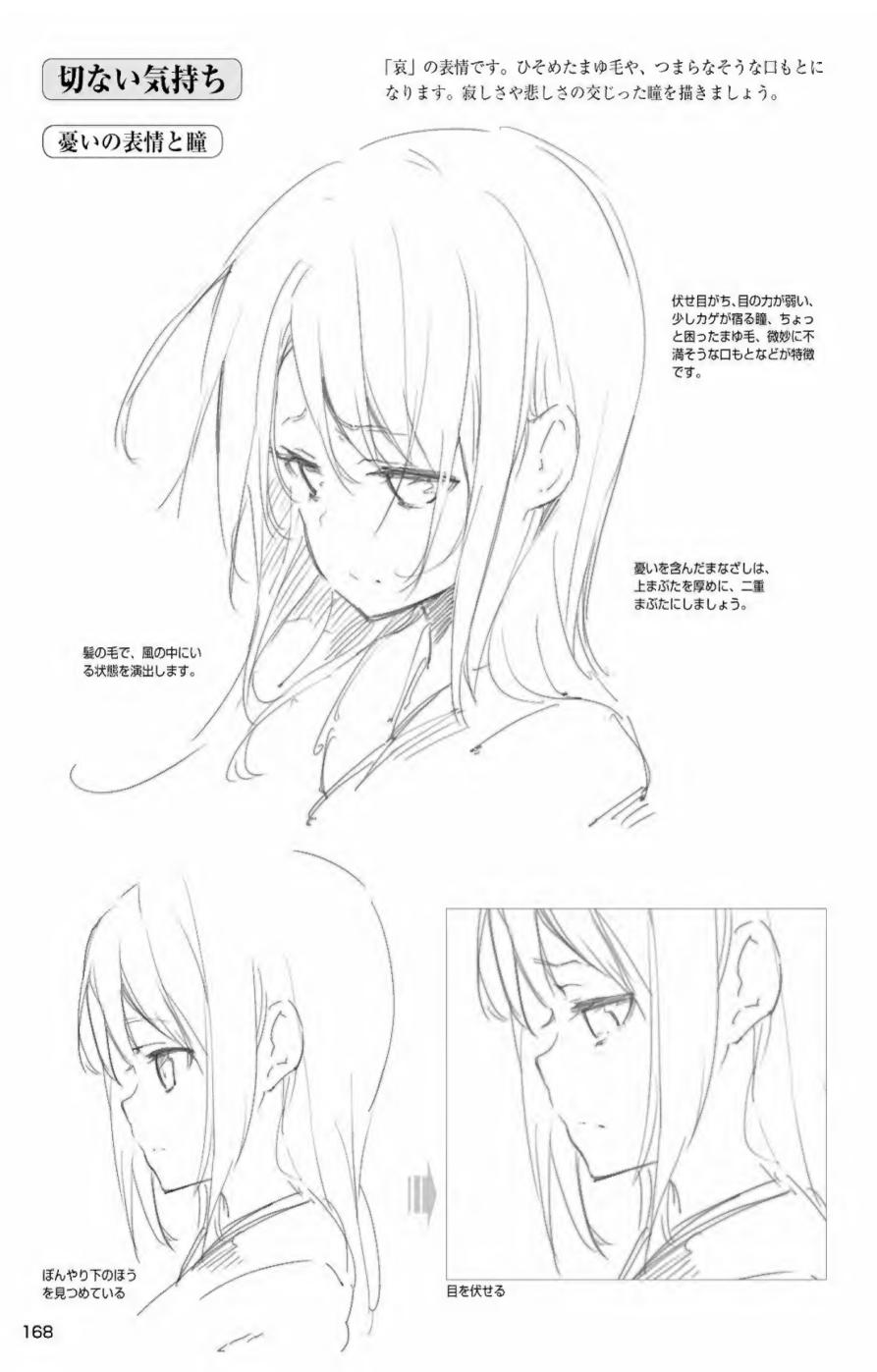
大好き

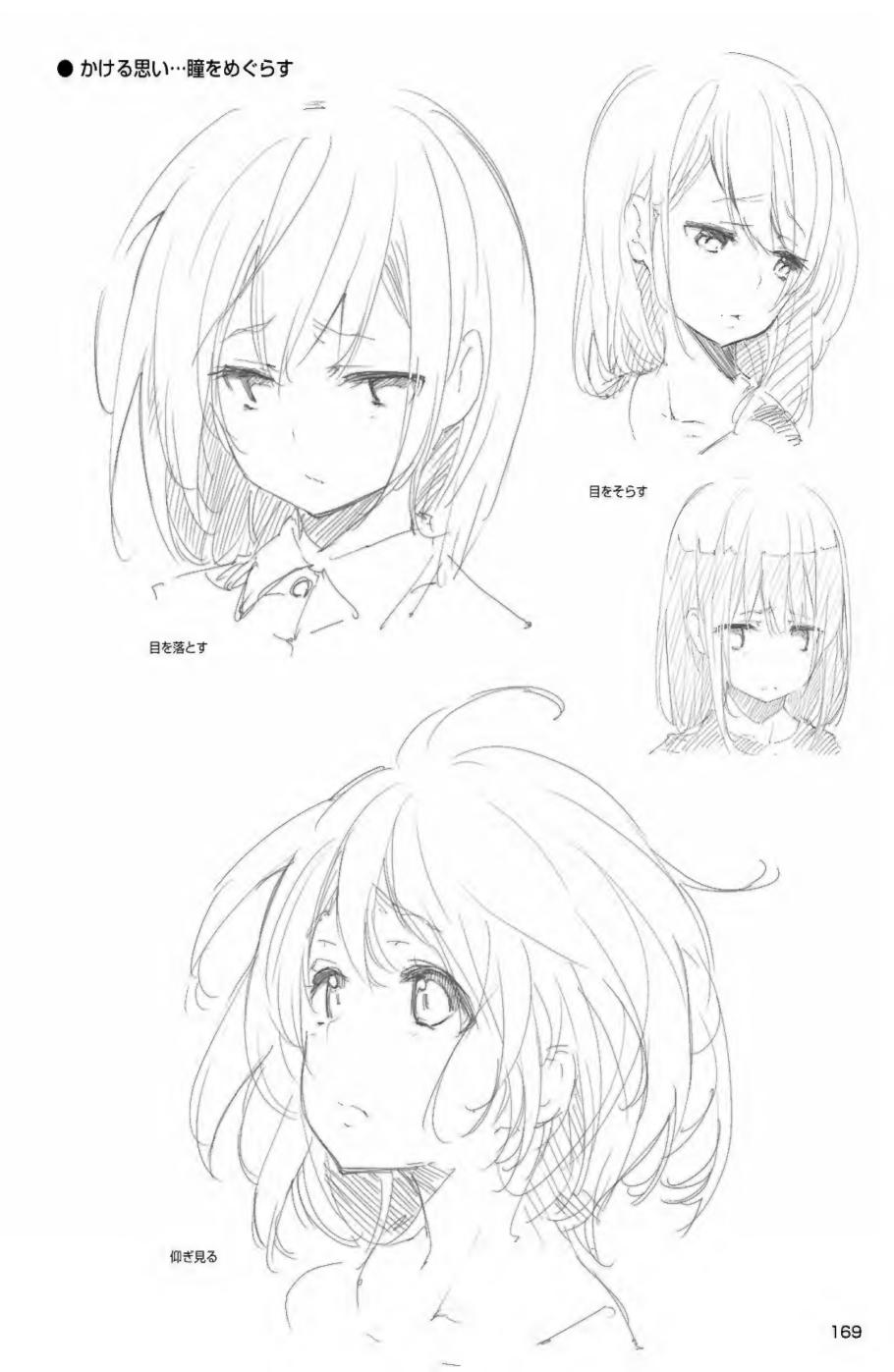
ほんの少し首を横にかし げ、見上げて訴える告白。

フカンの構図で、うつむきぎみを演出します。伏せ目がちの目と、非対称にひそめた 困ったまゆ毛で、「口ごもりながら…」の恥じらい感を出します。

会いたいのに会えない、好きなのに会えない…寂しい、悲しい顔、つらい表情です。 口もとはきりりタイプが基本です。

遠くを見つめる

そこにいない人を想う。複雑で複合的な気持ちは、例えば嬉しい思いが15% (口もと)、寂しいつらい85%くらい (まゆ毛と目) などのように考えて作画します。

恋しい…会いたい…好きでたまらない。会えない…けど思わないでいられないなどの ポジティブな気持ちです。

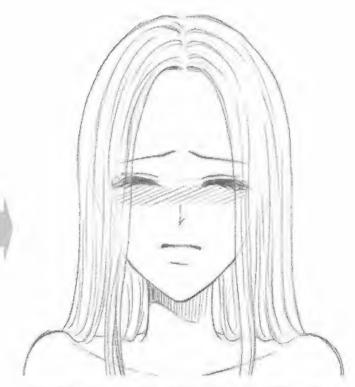
「つらいから、寂しいから会いたい」…願うほどの強い思い。苦しい表情になります。

「でも、思っていると嬉しい」…あたたかな気持ち。

会いたい…穏やかな気持ち。思いの中に入ります。

やっぱり会いたい!泣きそうなほど会いたい強い気持ち。

171

愛しいと思う気持ち

深く自分の心を見つめる。「好き」の思いを味わいます。

無意識に祈りのポーズになる場合

穏やかな表情。静かにつむった 目と、口もとの笑み、まゆ毛を ほんの少しだけひそめます。

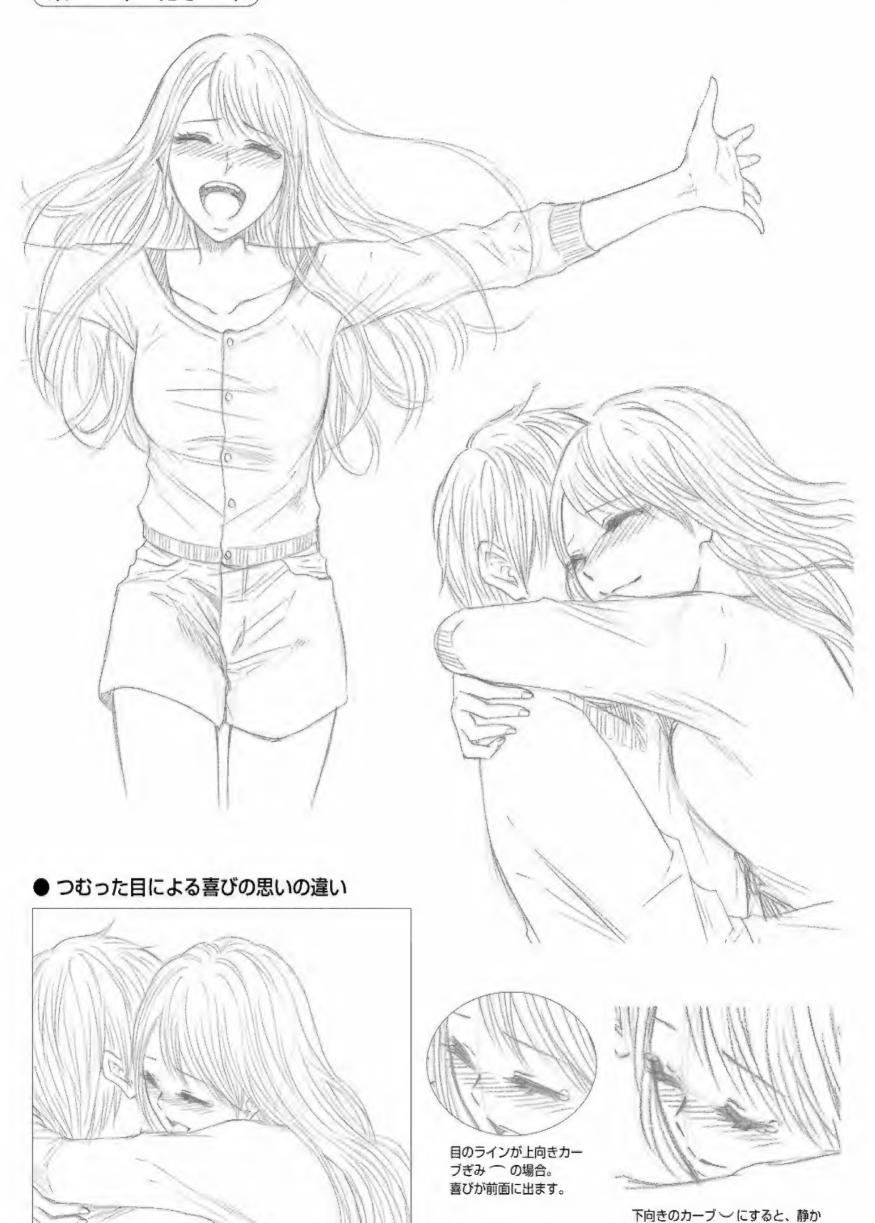

同じ構図でも、口を開けると「好き」とつぶやいている感じになります。

目を開けたら、うるうる瞳です。

飛びつく・抱きつく

な喜びになります。

ふられた

● ショック・絶望・悲しみ

ショック・正面向き(悲しみより、拒絶された驚き)

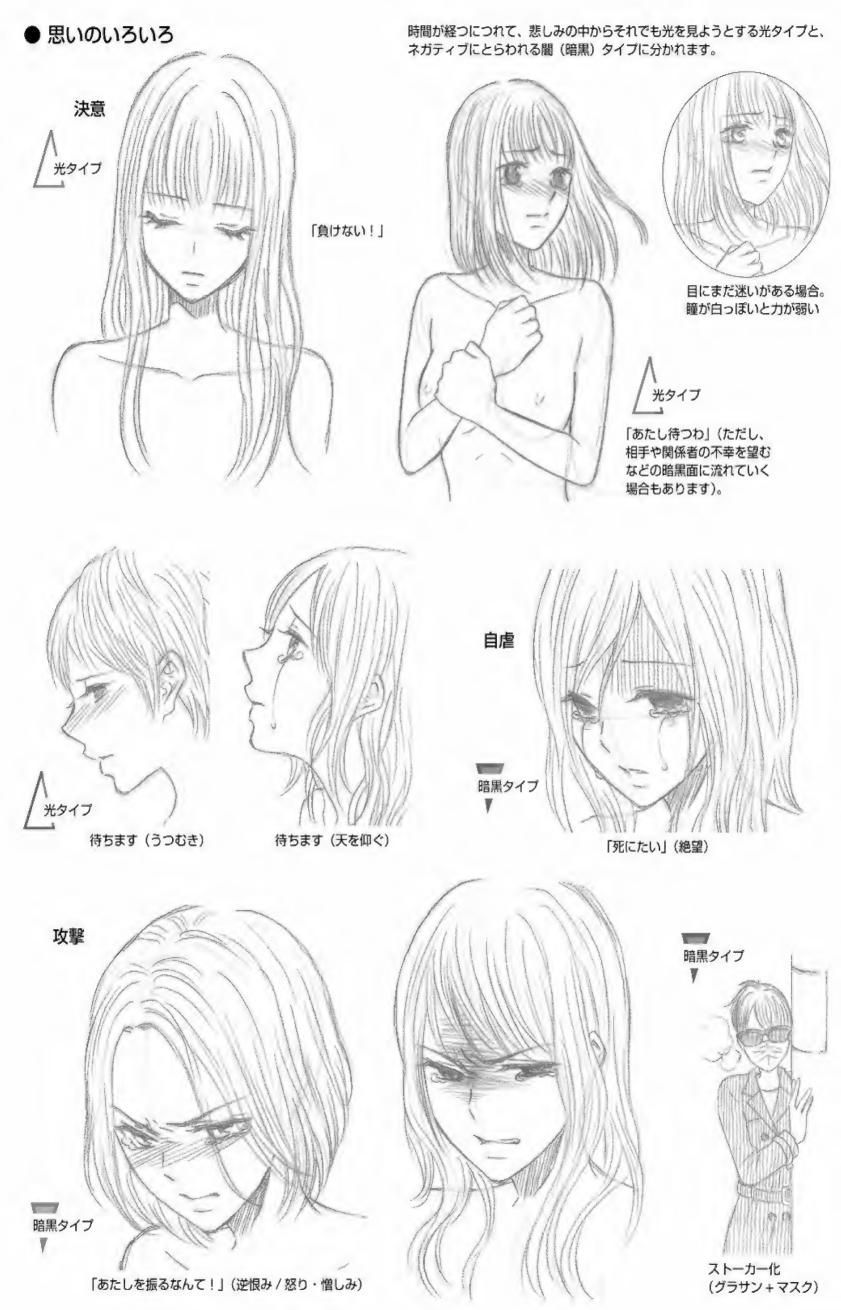

むく動きが出る場合

「嫌われた」(ショック・悲しみ)

「嫌われた」(悲しい)

悲しみだけでなく、怒りや喜び、恐怖(驚き)などの圧縮、蓄積された思いや感情のエネルギーは、行動や発言などで解放されます。泣くことも、そのひとつです。

号泣。声を上げて泣く。悲しみだけでなく、安堵の場合も OK です。

悲しみ、寂しさ、信じられないなど。相手を見すえ、 訴えながら涙がこぼれる場合。とてつもない恐怖に さらされた場合もこんな感じです。

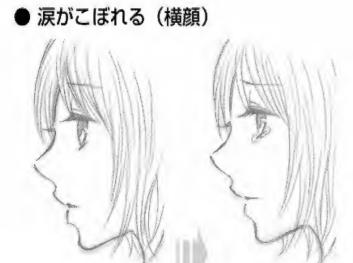
怒り、悔しさ、恨みの涙

● 涙がこぼれる (正面) 1. じわ…。涙がてきた 2. ジワ・ぶわ…。 涙があふれる

3. 涙を流す

3. つつ~。ほおを伝わって落ちる

涙があふれる、涙を溜める表現

揺れる思い

好きだったり、キライだったり、ほんとは好きでも嫌いなそぶりだったり、自分でも自分の気持ちがわからなかったり。揺れ動く思いを描きましょう。

キライの気持ち

特定の相手に対して、「好き」か「キライ」かで態度が変わりますが、単純に思い通りの表情が出るとは限りません。声をかけられた時の反応を見てみましょう。

● 「ツン」のいろいろ

典型的なツン。ほんとは好き

フカンぎみは、口ごもるニュアンスが 出ます。口に出す言葉に対して、読者 に想像させる効果が出しやすいです。

かわいいツン。普通にキライ。興味なし

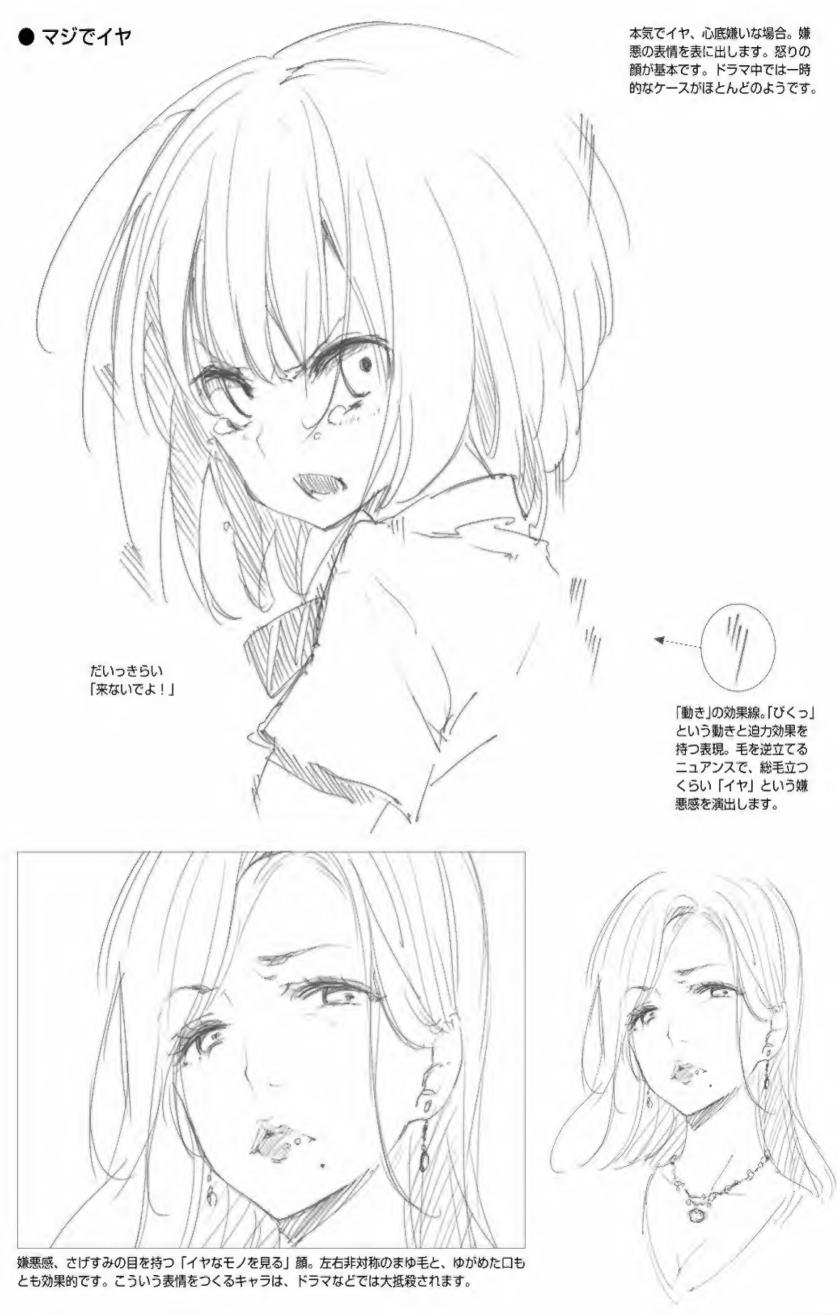
驚きのツン。予想外でとまどい。勢いで「いいえ」と いってしまう場合

かわいくないツン。「お忙しいんで しょ?」憎まれ口を叩く場合

ほんとに興味がない場合も、実は好きだった場合も、見分けはつきません。

●「どっしよーかな」「わかれよーかな」

上向きぎみ。ぼんやり考える

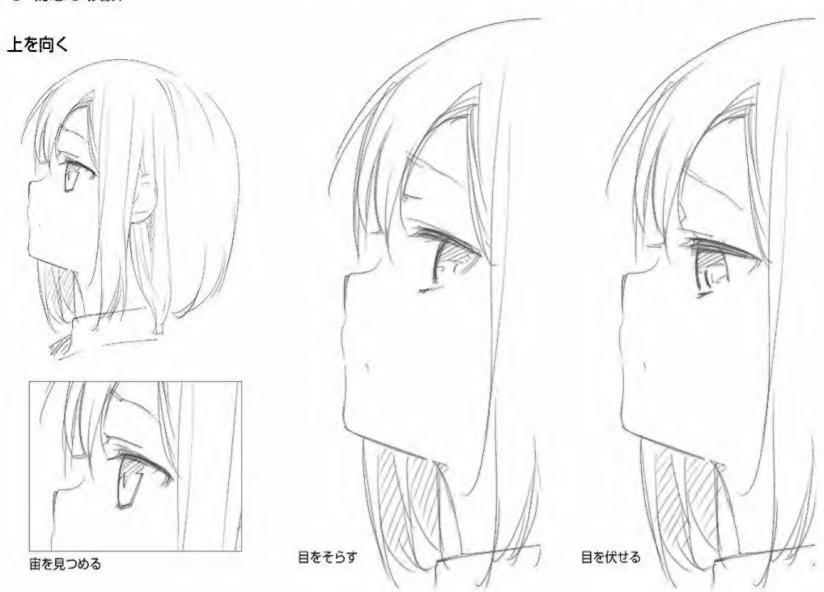
うつむきぎみ。ほおづえして考える

フカンぎみの構図は、伏せ目がちの雰囲気が良く出ます。

● 物思う横顔

横顔はさまざまな思いに対応します。目線(瞳の位置)だけで、思い悩んでいる様子が表現されます。

を描きましょう。

前を見つめる

感情の嵐、混乱の状態より、一つの結論に至った状態です。でも、迷いが完全に吹っ切れたわけではない分、憔悴(しょうすい / 疲れきった感じなど)の状態が顔に出ます。目の下のクマやカゲをつけましょう。

「マジメ顔」「真剣な表情」を基盤にした、悲しみと決意の表情です。

「悲しい」「寂しい」 表情を基盤にしましょう。

状態のイメージは黒

状態のイメージは日

狂気は「怒り」。力がこもります。目もと、まゆ、口もとなどに 反映します。髪の毛もパサつかせて、怒りの波動を演出します。

「絶望」は「悲しみ」です。力が抜けている感じは、目もとや まゆ毛をゆるく描きます。

破壊と破滅の気持ち

嫉妬の延長やすれ違い、また、おつき合いの過程での感情のもつれがこじれ、悪化した 場合などの精神状態です。口の開き方や瞳に変化をつけましょう。

● 考え込むタイプ

1. **顔も見たくない、別れたい** 決意、苦しみ+迷いのまゆ、怒りの口

2. 暗黒感情の悪化

内向タイプ:死にたい、消えたい 外罰タイプ:壊したい、殺したい やつれ感の演出。目の下に クマ、困ったまゆ毛(苦し い+迷い)、不満の口、伏 せ目がちなど

3. 更に悪化、狂気へ 死ぬ決意、殺す決意の表情はほぼ同じです。

目線…上を見る場合。決意の度合いが強く見えます。

目線…定まらない場合。衝動的な状態の印象が強まります。

やっぱり好き...

恋のはじまり、恋心の成就、よりが戻るなど。大きな「はじまり」 シーンの表情。驚き顔と喜び顔

告白された(告白シーン)

不意打ちの場合、とまどい、照れ、恥じらいなどの表情になります。驚き顔が基盤です。

● 不意打ち・驚き 驚きの表情に、照れる、はじらい、とまどい感などを加えます。

面と向かって告白された

少しアオリぎみにすると、少し背の高い「相手」を見上げる (見つめる) 感じが出ます。少し「困ったまゆ」で戸惑い感 を表現します。

後ろから告白された

ほぼ真正面向きです。目を丸くしましょう。まゆ毛もひそ めず、スッキリ描きましょう。驚き感が強調されます。

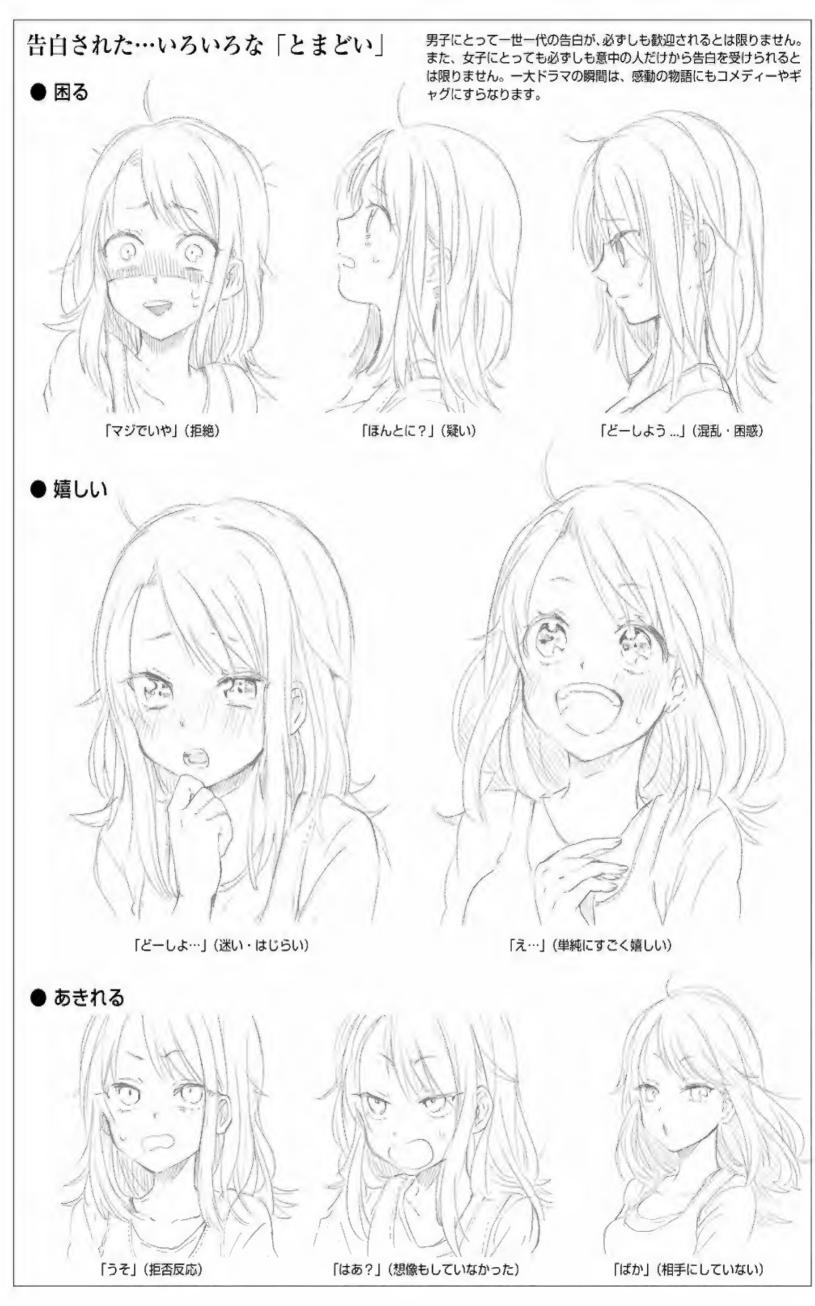
● 驚き + 照れの表情

目とまゆ毛の距離を広めにとると、不意打ちの驚き感が出ます。照れは、ほおに赤みの斜線を入れましょう。

目の下に斜線を細かく入れると、「泣きはらしたあと」の感じが出ます。

幸せ気分

静かな喜び 幸せ、喜び感にひたる

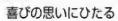
どきどきにっこり

まゆ毛と目もとだけでも、笑顔がわかるように描きましょう。

相手のほうを向いて笑顔を見せる。ほおの 赤らみの表現も、「ちょっぴり」「多め」 など、 キャラやシーンによって使い分けましょう。

● 目を開けた「喜びの笑顔」

見つめるまなざし

ほんの少し眼を細める(黒目がち の瞳効果。優しい感じを強調しま す)喜びにひたる感じになります。

目を伏せる …味わう・ひたる

顔を少し上げてちょっと目を大きく。 ハッとした感じの喜び。

大きく目を見開く。ぱあっと輝く 感じになります。

見つめながら喜びに満たされる。静かな喜びの表現です。

大好き…

サイコーの幸せ気分

こぼれるような笑顔を 向ける場合。喜びの涙 があふれる笑顔

カップルシーン

あとがき

「キャラの気持ちを描く」

今回実際にネームの絵を描いていて、「キャラの気持ちは、その気持ちにならないと描けない」ということをあらためて実感しました。そして、わかりきったことですが、例えば「喜」ひとつとっても、現実にはさまざまな感情や、ニュアンスが交じり合っているということ。 私達は、刻々たくさんの言葉にできないものを生み、感じているのではないでしょうか。

その多くは科学や学問、統計でふるい落とされますが、そういったものにこそ、命を感じる気がします。

「気がする」…その微妙なニュアンスまで描きたくなる、もしくは描く必要が出てくるのが、イラストやマンガの世界です。それなりにも言葉以上の「こんな感じ」を、絵なら描くことができ、また、伝えることができます。

安易に描くことも、命削って描くことも、そこでは絵に対するスタンスの違いも出ます。 また、どんなに頑張っても、数千枚単位の作画経験値には及ばないものもあります。し かし、マジメに1枚1枚に向き合って描いた積み重ねと、込められた気合いは、必ず絵 に反映されてきます。

従来、技法書というのは「テクニック」を伝えるもので、「こういう気持ちで」ということは禁句に近いものです。しかし、こと今回「キャラの気持ち」に関しては、やはり、「描きたいそのキャラの気持ちになって描こう」とはっきり言いたいと思います。

小手先の形だけでも、「喜怒哀楽 + 驚虚」は描けます。しかし、その形を超えたものが絵に宿ってこそ、それは人に伝わるように思います。「届くもの」になるのです。

「気」それは、いまだ科学的にも測定されず、言語的にも説明すればするほどわからなくなるものです。たくさんの意味を持ち、しかしそれだけ、何よりも「生きていること」「人と今」「自分」と共にあるのが、「気」であるといえるように思います。

楽しく描くと、そこにはなぜか気がこもります。

それでも、疲れてきたら「気が抜ける」。そして、気を抜きたくもなるものです。

「キャラを描く | こと、それは「キャラの気持ちを描く | こと。

その時、楽しい気分で、最後まで気を抜かないで描くことは、これからも大切にしてい きたいと思います。

もちろん、普段はのんびり気楽に、気を抜きながら。

Go office 林 晃

森田 和明 (もりた かずあき)

①「ダンガンロンバ 希望の学園と 絶望の高校生 THE ANIMATIO」 キャラクターデザイン、総作画 監督、OP 作画監督・原画 「俺、ツインテールになります。」 キャラクターデザイン、OP 作画 監督、作画監督、作画監督補佐、 ゲーム画面作画監督 「暗殺教室」キャラクターデザイ ン 他多数

② ラフがいい感じに描けても、最 後まで気を抜かないってことが大事 です。

Twitter: @mori_man

チームティルドーン公式ブログ http://ameblo.jp/tilldawn2002/

新島光(あらしまひかる)

 「マジェスティックプリンス」 (原作:綾峰欄人)『ヒーローズ』 (小学館クリエイティブ) 連載中

② キャラの気持ちを描くことは キャラに魂を吹き込む難しい作 業ですが、人を楽しませる楽し い作業です。この仕事は私にと ってとても勉強になりました。 これからも楽しんで仕事をして いきたいと思います。

アズマサワヨシ

①【単行本】「ガールフレンド (仮) クロエ・ルメール編」 (KADOKAWA) 「ちまカノ」(コアマガジン)他 「あやかし館へようこそ!」 「コミ ックホットミルク 』 (コアマガ ジン)連載中

② 「描きたい表情をイメージして、 実際に自分でやったり鏡見ながら 描けばいいんじゃないかなと。 ※その際決して「俺…何やってる んだろ…」とか考えないこと!大 丈夫、誰も見てないから!

Blog:http://all0102.blog76.fc2.com

pixiv ID: 478617 Twitter: AzSAWA00

笹木 ささ (ささき ささ)

①『乙女武将~信玄が謙信に抱 かれたワケ〜』 『隠密姫~信長と光秀に愛さ れた乙女~』等、主に携帯な どのモバイルサイトで TL 漫 画を中心に活動しています。

② キャラの気持ちを描く時は、 眉間、目と眉の間を特に気にし ながら描いています。キャラの 表情を自分の顔で動かしながら 描くのもオススメです。

Twitter: ryokuchan54

之白黒(ゆきしろくろ)

①「めまいは自宅で治せる」新 井 基洋 (SB クリエイティブ) 「日常生活のちょっとした工夫 で血圧、血糖値は下がる!」板 倉弘重(アントレックス)等。 書籍の挿絵を描かせて頂いて

② キャラクターの中に入り込む つもりで、楽しんで描きました。 楽しんで描くとキャラクターの表 情が活き活きしてきます。 どうぞ、楽しんで描いて下さい!

おぴょん

① 電子書籍、携帯コミック、各 有名販売サイトで「お仕置きタク シー〜お客様に乗車拒否権はござ いません~」連載中です。

モバイルサイト: めちゃコミック

② 顔の表情が決まっていても、 体の表情のせいで狙っていた気持 ちとは違うものになってしまった り、キャラの気持ちを決めるのは なかなか難しいものです。キャラ

は、顔と体の表情が合うとすごく自然な演技をしてくれます。顔と体 の表情がバラバラでヘンテコな絵になってもいいから、いろいろ描い て遊んでください。その中で顔と体の表情が合致するものが見つかる と、良い絵が描けると思います。

Twitter: @opyonn

愛上陸(あいうえおか)

① 工口同人歴2年

② 描く前に「見えないところを考える」ということをしてはどうでしょうか?例えば「何が見えているのか」「何を言ってるのか」「何を思っているのか」「10秒前にはどうしていたのか」。そして気持ちと言うのは、感情が起きた原因があって、結果であるはずです。つまり、一枚絵であっても、地続きのワンシーンで

あるという意識が必要なんだと思います。見えないところはしっかり 考えて、見えるところはこの本で学んではいかがでしょうか。

ホームページアドレス http://aiueoka50on.blog.fc2.com/pixivID http://pixiv.me/aiueoka113

いっち

① 技法書でのイラストカット(ホビージャパン)

マンガと図解80分でわかる生命保 険のしくみ(ATパブリケーション 出版)

「花とゆめ」(白泉社) 2008年3月 ~ 2009年3月まで星占いコーナーカット担当でした。

② キャラクター達がどんな性格で、どんなことを話しているのか想像する。 ちょっと大袈裟かな、というくらい思

いきって描き込むと、生き生きした表情になると思います。

ブログURL http://ameblo.jp/hanabuki/

桔崎 こう(きざき こう)

② 表情と一口に言っても、笑顔や 泣き顔…どれをとっても描く人の 感性によってさまざまな違いが出 ると思います。沢山の表情をご自 身の感性で表現し、魅力的なキャ ラクターをつくり上げて下さい!

pixiv ID: 308134

よすい

② うまく描けていればいいなと 思います。共に上達していきま しょう!

Pixiv ID:16027

ふぉせっと

②「気持ちを描く」時に、感情的 に筆を走らせがちですが、狙いの ある場面をつくるために、知識と 技法を身につけることはとても大 事と思います!

アサコ

② 描いてる絵のキャラの気持ちになりきって筆を動かすとノリノリになれて楽しいと思います!

える

樹 奏磨 (いつき そうま)

公家 蕗子(くげふきこ)

津島 千明(つしま ちあき)

ゆず PON

■著者紹介

林 晃 (はやし・ひかる)

1961年、東京生まれ。東京都立大学人文 学部/哲学専攻卒業後、本格的にマンガ 家活動を始める。ビジネスジャンプ奨励 賞、佳作受賞。マンガ家・古川肇氏、井

上紀良氏に師事する。実録マンガ「アジャ・コング物語」でプロデビューを果たした後、1997年にマンガ・デザイン制作事務所 Go office (ゴーオフィス)を設立。「マンガの基礎デッサン」シリーズ (ホビージャパン刊)、「コスチューム描き方図鑑」、「スーパーマンガデッサン」、「スーパーパースデッサン」「キャラポーズ資料集」(以上グラフィック社刊)、「マンガの基本ドリル1~3」「衣服のシワ上達ガイド1」(廣済堂出版刊)など、国内外200冊以上に及ぶ"マンガ技法書"を制作している。

- ♦ http://www.go-office.jp/
- http://gooffice.blog79.fc2.com/

■著者紹介

九分くりん (くぶ・くりん) ペンキ職人としてイマイチな仕事 ぶりを、たまたま街で見かけた林 晃氏が、「ペンキ職人よりも、本づくりの版下の貼り込みに向いて いるかも」とスカウトしたのがき

っかけで、以来、ペンキのかわりにペーパーセメントを使って「女のコの描き方」「バトルの描き方」など、貼り込みレイアウターとして活躍。ところが時代は変わり、版下からデータ入稿になり、職を失う。新たに書籍編集業に活路を見いだし、「スーパーマンガデッサン」「スーパーキャラデッサン」(以上グラフィック社刊)などの編集スタッフとして活躍、現在に至る。

キャラの気持ちの描き方

表情・感情の表と裏を描き分けよう 電子版

2015年7月31日 電子版発行

著者 林 晃 (Go office) 九分くりん

発行人 松下大介 発行所 株式会社ホビージャパン 〒 151-0053 東京都渋谷区代々木 2-15-8 電話 03-5354-7403 (編集) 電話 03-5304-9112 (営業)

本書(電子版)に掲載されているコンテンツの著作権およびその他の権利は、すべて株式会社ホビージャバンおよび正当な権利を有する第三者に帰属しております。法律の定めがある場合または権利者の明示的な承諾がある場合を除き、これらのコンテンツを複製・転載、改変・編集、翻案・翻訳、放送・出版、販売・頒布、貸与等に使用することはできません。

©Hikaru Hayashi , Kurin Kubu / HOBBY JAPAN Printed in Japan

※2015年6月30日発行の

「キャラの気持ちの描き方 表情・感情の表と裏を描き分けよう」に基づき制作

■スタッフ / Staff

作画

森田和明(Kazuaki MORITA) アズマサワヨシ(Azumasawayoshi) 之白黒 (Kuro YUKISHIRO) 桔崎こう (Kou KIZAKI) いっち (Icchi) よすい (Yosui) 樹奏磨 (Souma ITSUKI) ぽへ (Pohe)

新島光 (Hikaru ARASHIMA) 笹木ささ (Sasa SASAKI) おびょん (Opyon) 愛上陸 (Oka AIUE) ふぉせっと (Fossette) アサコ (Asako) える (Eru) 公家蕗子 (Hukiko KUGE) ゆず pon (Yuzupon)

カバー原画

アズマサワヨシ (Azumasawayoshi)

津島千明 (Chiaki TSUSHIMA)

● カバーデザイン

島内泰弘デザイン室 (Yasuhiro Shimauchi Design room inc.)

編集

林 晃 [Go office] (Hikaru HAYASHI -Go office-)

● レイアウトデザイン

林 晃 [Go office] (Hikaru HAYASHI -Go office-)

● 編集協力・校訂

角丸つぶら(Tsubura KADOMARU) ひめ(Hime)

● 企画

谷村康弘 [ホビージャパン] (Yasuhiro YAMURA -HOBBY JAPAN-)

● 協力

日本工学院専門学校

クリエイターズカレッジ マンガ・アニメーション科